

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

ARTE Y COMUNICACIÓN

Elaboró:

Mtra. Adriana Esthela Garduño Sánchez

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Gustavo Adolfo Garduño Oropeza

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Prof. Juan Martín Olivares Orozco

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Lucía Espinoza Nieto

Unidad Académica Profesional Huehuetoca

Fecha de
aprobación:

H. Consejo Académico

H. Consejo de Gobierno

27 de junio 2022

27 de junio 2022

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
PROFESIONALES

Departamento de Desarrollo Curricular

Programa de Estudios
Aprobado por los H. Consejos
Académico y de Gobierno

Índice

	Pág.
I. Datos de identificación.	3
II. Presentación del programa de estudios.	4
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular.	5
IV. Objetivos de la formación profesional.	7
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.	9
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización.	10
VII. Acervo bibliográfico.	11

I. Datos de identificación.

Espacio académico donde se imparte **Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Unidad Académica Profesional
Huehuetoca**

Estudios profesionales **Licenciatura en Comunicación, 2018**

Unidad de aprendizaje **Arte y Comunicación**

Carga académica	3	1	4	7
	Horas teóricas	Horas prácticas	Total de horas	Créditos

Carácter **Obligatoria** Tipo **Curso** Periodo escolar **Séptimo**

Área curricular **Humanidades** Núcleo de formación **Integral**

Seriación **Ninguna** **Ninguna**
UA Antecedente UA Consecuente

Formación común
Licenciatura
No presenta **X**

II. Presentación del programa de estudios.

La unidad de aprendizaje (UA) Arte y Comunicación es importante para la licenciatura en Comunicación ya que responde a las necesidades analíticas que el nuevo contexto estético y social demanda. En ese sentido, son fundamentales las herramientas teóricas y metodológicas para la formación de profesionales en el quehacer comunicativo que puedan explicar los diversos mecanismos que integran las teorías del arte; la complementariedad entre arte y comunicación masiva y los recursos de expresión sobre demandas sociales.

La UA se encuentra estructurada en tres unidades. La Unidad 1. *Aproximación a la obra de arte*, tiene como objetivo profesionalizar al estudiantado en los tres principios que integran los procesos centrales de representación artística: Mímesis, Poiesis y Catarsis. Este primer recorrido teórico se plantea desde la representación en diversos planos: artístico, sensible e imaginativo, hasta el discurso de la estética moderna. La Unidad 2. *El arte en los ámbitos y procesos comunicativos*, aborda las categorías conceptuales en torno a manifestaciones del arte en diferentes espacios comunicativos: el escenario de acción pedagógica comienza con la discusión del arte en la modernidad y su confluencia en soportes diversos como: el cartel, el cine, la fotografía, la publicidad, la moda, la historieta, el arte digital, los videojuegos, el streaming y los circuitos del arte contemporáneo.

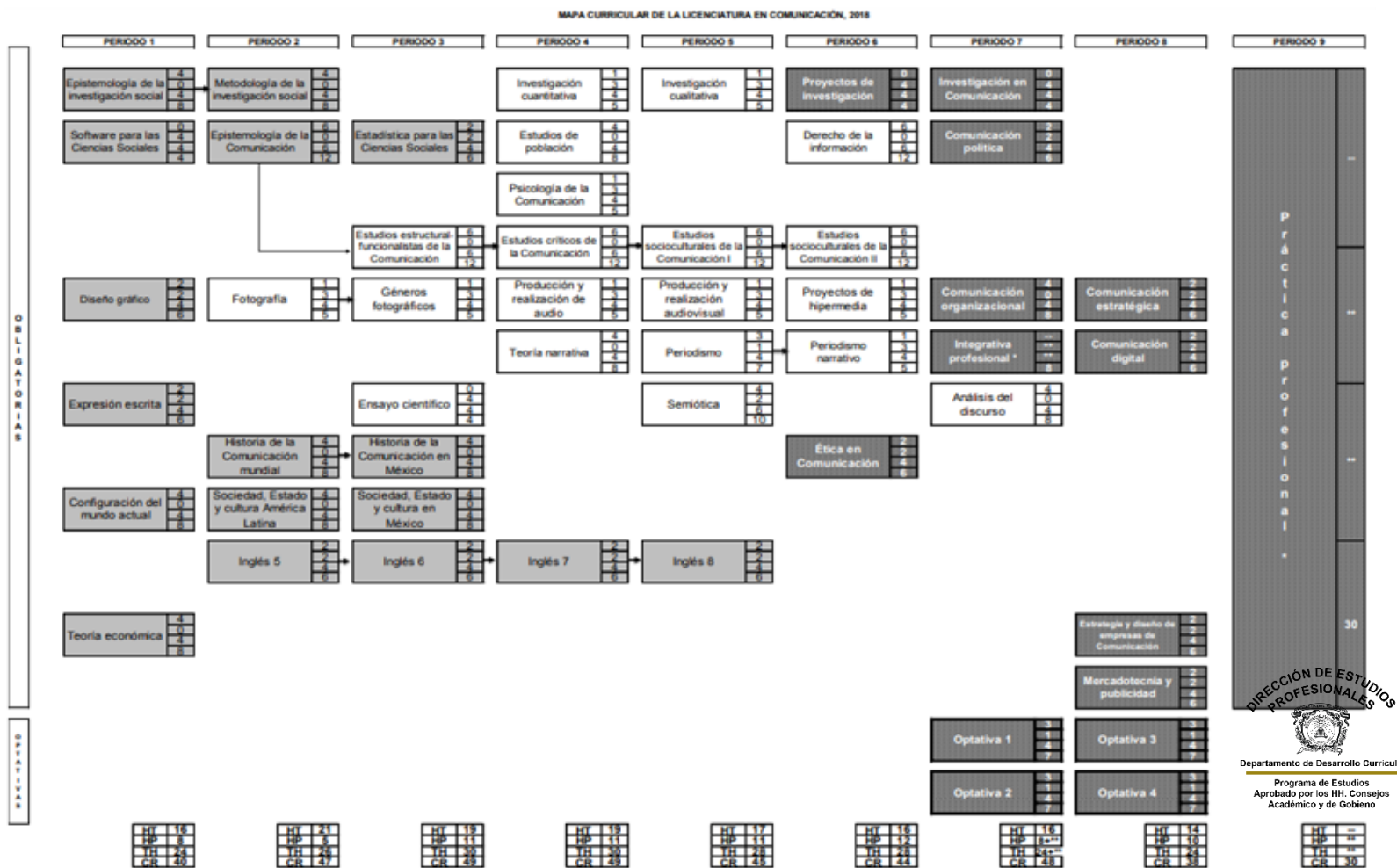
Por último, la Unidad 3. *Arte y expresión social*, se centra en el arte como recurso de expresión en los ámbitos de la vida social, la lógica de esta unidad responde a la producción artística “con sentido reconstructivo, es decir, el arte que se desarrolla en plataformas distintas a las legitimadas por la elite intelectual artística, este es el arte realizado en los espacios públicos, el arte como denuncia, frente a temas de corte crítico como la política, el feminismo, el movimiento LGBTTTIQ y el medio ambiente. Esta unidad al mismo tiempo intenta formar al alumnado en la producción que se desarrolla en el mundo virtual.

La UA Arte y Comunicación contribuye al perfil de egreso del alumnado al formar capacidades para reflexionar y diagnosticar problemáticas concernientes al ámbito de la comunicación, al generar perspectivas de fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos proponiendo soluciones e intervenciones adecuadas con base en la información; planear, producir y ejecutar productos artístico-comunicativos.

Cabe señalar que la UA se relaciona con el objetivo central de formar profesionales críticos y sobre todo creativos en los procesos comunicativos y así favorecer el acceso y uso de los medios de comunicación mediáticos y no mediáticos, de igual manera contribuye a forjar la producción profesional de los procesos estéticos con base en la formación de modelos críticos que contribuyan al progreso cultural de México.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

Proyecto curricular de la Licenciatura en Comunicación
Reestructuración, 2018
Secretaría de Docencia • Dirección de Estudios Profesionales

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8
						Guionismo 3 3 4 7	
						Producción editorial 3 4 7	Periodismo digital 3 4 7
						Comunicación y cambio social 3 4 7	Comunicación y educación 3 4 7
						Relaciones públicas 3 4 7	Estrategias de Comunicación política 3 4 7
							Derechos de autor 3 4 7
							Intercultural comunicativa 3 4 7
						Artes y Comunicación 3 4 7	Estudios sobre cine 3 4 7
						Economía política de la Comunicación 3 4 7	

SIMBOLOGÍA

HT	Horas teóricas
HP	Horas prácticas
HT	Total de Horas
CR	Créditos

=> 11 líneas de seración

Créditos mínimos 22 y máximos 49 por periodo escolar.

* Actividad académica.

** Las horas de la actividad académica

† UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés.

■	Núcleo básico obligatorio.
■	Núcleo sustantivo obligatorio.
■	Núcleo integral obligatorio.
■	Núcleo integral optativo.

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Núcleo básico	42
Núcleo básico obligatorio: cursar y acreditar 17 UA	18
	24
	122

Total del núcleo básico: acreditar 17 UA para cubrir 122 créditos

Núcleo sustantivo obligatorio: cursar y acreditar 20 UA	48
	34
	62
	150

Total del núcleo sustantivo: acreditar 20 UA para cubrir 150 créditos

Núcleo integral obligatorio: cursar y acreditar 9 UA + 2 *	18
	24
	34
	30

Núcleo integral optativo: cursar y acreditar 4	12
	4
	16
	28

Total del núcleo integral: acreditar 13 UA + 2 * para cubrir 118 créditos

TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

UA obligatorias	46 + 2 Actividades académicas
UA optativas	4
UA a acreditar	50 + 2 Actividades académicas
Créditos	390

Departamento de Desarrollo Curricular
Programa de Estudios
Aprobado por los HH. Consejos
Académico y de Gobierno

IV. Objetivos de la formación profesional.

Objetivos del programa educativo:

Son objetivos generales de los estudios profesionales de la Licenciatura en Comunicación, formar profesionales críticos y creativos en materia de procesos comunicativos mediáticos y no mediáticos con la finalidad de favorecer la opinión pública, el acceso y uso de los medios de comunicación, y de esta manera considerar a la información como base de la formación de modelos elementales de orden y de la comunicación como única posibilidad de generación de vida cultural y de esta manera contribuyan al progreso social, económico, y cultural del país.

Generales

- Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus semejantes, y de apertura al mundo.
- Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores.
- Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y contribuir en su evolución.
- Adquirir los valores de cooperación y solidaridad.
- Desarrollar la sensibilidad y el arte como base de la creatividad.
- Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus expectativas.
- Participar activamente en su desarrollo académico para acrecentar su capacidad de aprendizaje y evolucionar como profesional con autonomía.
- Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia.
- Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua.
- Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas.
- Desarrollar su forma de expresarse, su creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.
- Desarrollar un juicio profesional basado en la responsabilidad, objetividad, credibilidad y la justicia.

Particulares

- Analizar procesos comunicativos desde diferentes perspectivas teóricas de la comunicación, a través de metodologías cuantitativas y cualitativas para realizar investigaciones que expliquen fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos que inciden a nivel local, regional, nacional e internacional y que contribuyan al desarrollo social y cultural.

- Evaluar proyectos de comunicación en grupos sociales focalizados como: etnias, grupos rurales, urbanos y de segmentos sociales específicos desde la teoría de sistemas, estructural funcionalista, e interaccionismo simbólico, a través de la identificación de sistemas de comunicación estructurados por componentes mediáticos, no mediáticos, híbridos, propios de los contextos culturales para preservar el tejido social, la solidaridad, la corresponsabilidad y potenciar los vínculos sociales así como coadyuvar en el acceso, diálogo y participación en el cambio social y cultural en los entornos local, regional, nacional e internacional.
- Formular planes, programas y estrategias de comunicación organizacional y estratégica desde la teoría de sistemas, a través de la revisión del proceso de comunicación interpersonal e institucional para la elaboración de modelos de análisis y contenidos comunicativos, mejorar la calidad y pertinencia de sus servicios y contribuir al desarrollo económico-social-político.
- Evaluar productos comunicativos de orden material y/o discursivos claros y críticos para organizaciones y medios de comunicación y cultura mediante la aplicación de la teoría del discurso, la teoría de la narración, teorías de la comunicación, sociotecnología y técnicas fotográficas y creativas para la producción de audio y audiovisual, para promover la diversidad en los medios de comunicación y garantizar el derecho a la información en los entornos local, regional, nacional e internacional.
- Formular contenidos periodísticos en distintos géneros y soportes mediáticos a través del análisis de las características narrativas y argumentativas de los géneros informativos como: nota informativa, entrevista, la crónica y el reportaje; e interpretativos: artículo, columna, editorial y cartón, y su intencionalidad comunicativa para favorecer la formulación de la opinión pública respecto a problemáticas, actores sociales o cuestiones públicas y promover el reconocimiento y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación
- Evaluar campañas publicitarias y propagandísticas de productos, servicios, marcas, ideas o causas sociales específicas a través de técnicas de la mercadotecnia y de la administración, sistemas científicos de argumentación, para contribuir al desarrollo político, social y cultural en los entornos local, regional, nacional e internacional.

Objetivos del núcleo de formación:

Proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma.

Objetivos del área curricular o disciplinaria:

Valorar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales nacionales, regionales y mundiales; y las bases jurídicas que rigen el ejercicio de la profesión a través del análisis socio histórico y la identificación de actores y procesos sociales para favorecer el pensamiento crítico y reflexivo y promover la pluralidad y diversidad en los medios de comunicación para el acceso, diálogo y participación en el cambio social y cultural.

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.

Analizar las aportaciones teóricas venidas de las ciencias sociales y las humanidades, para identificar las problemáticas del arte y la comunicación.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.

Unidad temática 1. Aproximación a la obra de arte

Objetivo: Analizar la obra de arte, como un resultado de procesos de representación que obedecen a tres principios: Mímesis, Poiesis y Catarsis, y sus aportaciones teóricas del arte, para destacar los principales conceptos y significados que constituyen la obra artística.

Temas:

- 1.1 Definición de arte como trabajo de representación.
- 1.2 La representación como reflejo de la realidad sensible.
- 1.3 La representación como producción de realidades a través de la imaginación.
- 1.4 La representación como conciliación de la sensibilidad del individuo con la realidad.
- 1.5 El discurso moderno y los enunciados estéticos. (Bajtín).
- 1.6 La época de la imagen del mundo y su reproductibilidad técnica.
- 1.7 El significado en la obra de arte.
- 1.8 Iconología y patrones iconográficos en movimiento.

Unidad 2. El arte en los ámbitos y procesos comunicativos

Objetivo: Analizar las manifestaciones del arte, a través de sus diferentes ámbitos comunicativos para establecer relaciones de complementariedad entre la obra artística y el discurso en los medios de comunicación masiva.

Temas:

- 2.1 Definición de obra de arte como concepto moderno
- 2.2 Modernidad y cultura de masas en las artes visuales.
- 2.3 Espacios y mecanismos de representación
- 2.4 El espacio doméstico y el espacio institucional
- 2.5 Cartel
- 2.6 Cine
- 2.7 Fotografía
- 2.8 Publicidad
- 2.9 Moda
- 2.10 Historieta
- 2.11 Arte digital
- 2.12 Videojuegos
- 2.13 Streaming
- 2.14 Los circuitos del arte

Unidad 3. Arte y expresión social

Objetivo: Analizar diversas manifestaciones del arte, a través de sus recursos de expresión sobre demandas sociales, para identificar la relación actual entre el arte y la comunicación.

Temas:

- 3.1 Representaciones en el arte contemporáneo
- 3.2 El arte en espacios públicos
- 3.3 Denuncia / Protesta / Activismo
- 3.4 Arte urbano
- 3.5 Política
- 3.6 Feminismo
- 3.7 LGBTTTIQ
- 3.8 Medio Ambiente
- 3.9 Redes sociales
- 3.10 Obra teatral virtual

VII. Acervo bibliográfico.

Básico:

- Bajtín, M. (2005). El problema de los géneros discursivos. En *Estética de la creación verbal*. México: S. XXI.
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*. México: Itaca.
- Berger, J. (2002). *Modos de ver*. España: Gustavo Gili.
- Bullrich, A. (2021). Y ahora que sí nos ven: intervenciones feministas del espacio público: performance, artivismo y cuerpos movilizadas. En L. Moreira y D. Wieser. *A flor de cuerpo, representaciones del género y de las disidencias sexo-genéricas en Latinoamérica*. (pp.57-78). España: Vervuert Iberoamericana.
- Crow, T. (2002). Modernidad y cultura de masas en las artes visuales. En: *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid: Akal
- Gombrich, E. (2010). *El sentido del orden*. España: Phaidon.
- Gompertz, W. (2013). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. España: Penguin Random House.
- Gompertz, W. (2015). *Piensa como un artista*. España: Penguin Random House.
- Groys, B. (2016). Sobre el activismo en el arte. En *Arte en flujo. ensayos sobre la evanescencia del presente* (pp. 55-74). Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Panofsky, E. (2008). *El significado en las artes visuales*. España: Alianza Forma

- Ramírez, J. A. (1996). Iconografía e iconología. En: Bozal, V. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Visor.
- Richard, N. (2011). *Lo político en el arte: arte, política e instituciones*. Santiago de Chile: Universidad de ARCIS. Recuperado el 2021, 30 de julio de <https://hemi.nyu.edu/hemi/es/e-misferica-62/richard>
- Villalobos, A. (2000). *Presentación y representación en el arte contemporáneo. Ambientaciones, instalaciones, happening y performance*. México: UAEM.

Complementario:

- Calabrese, O. (1987). *El lenguaje del arte*. España: Paidós.
- Delgado, M. (2013). Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos. *QuA-deerns-e Institut Catalá de Antropología*. Número 18(2), (pp.68-80). (En línea). Disponible en: <https://www.raco.cat/index.php/QuadernselCA/article/view/274290/362359>
- Eco, U. (2007). *Historia de la belleza*. Italia: Lumen.
- Eco, U. (2018). *Historia de la fealdad*. Italia: Lumen.
- Giunta, A. (2019). *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. México: siglo veintiuno.
- Gómez-Peña, G. (2005). En defensa del arte del performance. En *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, año 11, n. 24, p. 199-226, jul./dic. 2005.
- Gubern, R. (1992). *La mirada opulenta*. España: GG MassMedia.
- Lipovetsky, G. y J. Serroy (2015). *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*. España: Anagrama.
- Müller-Brockmann, J. (2005). *Historia de la comunicación visual*. España: GG Diseño.
- Reilly, M. (2019). *Activismo en el mundo del arte. Hacia una ética del comisariado artístico*. España: Alianza Forma.