

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura (DIAC)

Universidad de Guadalajara
Universidad de Guanajuato, campus León
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

ÍNDICE

1. Introducción	4
2. Identificación del Programa de Posgrado	5
2.1 Unidades académicas participantes.....	5
2.2 Departamentos académicos responsables	5
2.3 Programa	5
3. Fundamentación del programa.....	6
3.1 Pertinencia y factibilidad	6
3.1.1 Factibilidad académica	6
3.1.2 Aspecto social.....	7
3.1.3 Aspecto institucional.....	8
3.1.4 Infraestructura y factibilidad financiera.....	9
3.2 Campo de trabajo del egresado.....	10
4. Objetivos del programa.....	12
GENERAL.....	12
ESPECÍFICOS	12
5. Perfiles de ingreso y egreso	13
5.1 Perfil de ingreso	13
5.1.1 Conocimientos.....	13
5.1.2 Habilidades	13
5.1.3 Actitudes y valores	13
5.2 Perfil de los egresados	14
5.3 Requisitos para la obtención de grado.....	15
6. Estructura y operación del plan de estudios y mapa curricular.....	16
6.1. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)	16
6.2 Líneas de investigación y personal docente del Núcleo Académico Básico.....	16
6.3 Personal académico que participa	17
6.4 Duración plan de estudios.....	17
6.5 Sede de cursos.....	17
6.6 Estructura curricular.....	18
6.7 Seminarios	18
6.8 Actividades de aprendizaje independiente	19
6.9 Examen de grado.....	19
6.10 Mapa curricular	20

6.10.1 Seminarios temáticos	20
6.10.2 Seminarios metodológicos	20
6.10.3 Seminarios de investigación.....	21
6.10.4 Tópicos selectos	22
7. Procedimiento previsto para evaluar el programa	23
8. Plan de desarrollo.....	24
NORMAS COMPLEMENTARIAS.....	26

1. Introducción

El programa de Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura pretende la formación de especialistas debidamente capacitados en el análisis, la investigación y la difusión de la cultura y del arte, desde los ámbitos locales y regionales de México hasta la adecuada y necesaria reflexión sobre estas cuestiones en una dimensión global. Aunque se propone como objeto fundamental de estudio la cultura y el arte latinoamericanos, no se excluyen de ninguna manera los nexos que esta zona geográfica tiene con otros sistemas culturales.

En torno al arte (y sus disciplinas específicas, desde la literatura hasta el teatro; desde las artes performativas como la danza hasta el cine; desde las tradiciones orales y el patrimonio cultural hasta el arte de vanguardia y el diseño) y la cultura (en su sentido más amplio y comprensivo, esto es, como hacer del ser humano en sociedad) se hace más necesaria que nunca la investigación sistemática a fin de conformar sociedades más críticas, más reflexivas, en el entendimiento de que los fenómenos artísticos y culturales, en sus diferentes manifestaciones, son un objeto pertinente y plurisignificativo que debe ser estudiado desde diferentes perspectivas teóricas en las universidades de México.

2. Identificación del Programa de Posgrado

2.1. Unidades Académicas participantes

- Centro de las Artes y la Cultura (CAC) / Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)
- Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) / Universidad de Guadalajara (UdG)
- Facultad de Letras (FL) y Facultad Popular de Bellas Artes (FPBA) / UMSNH
- División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) / Universidad de Guanajuato (UG), campus León

2.2. Departamentos Académicos responsables

- Departamento de Arte y Gestión Cultural, UAA
- Secretaría Académica del CUAAD, UdG
- FL / UMSNH
- Departamento de Estudios Culturales, DCSH, UG Campus León

2.3. Programa

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, con orientación a la investigación.

Este posgrado ofrece a la comunidad académica, y a los profesionales de las artes y la cultura, un espacio de calidad científica para su formación de posgrado enfocado a la investigación, para profundizar en los análisis de los fenómenos culturales y artísticos, en un entorno interdisciplinario que permita e impulse el trabajo en equipos.

El programa está orientado hacia la investigación y el análisis del arte y del patrimonio cultural (tangible e intangible), tomando el patrimonio cultural artístico como un conjunto de manifestaciones generadoras de procesos identitarios, ideológicos y estéticos.

Este doctorado interinstitucional, de carácter humanístico, es ofrecido en distintas sedes: Aguascalientes, Guadalajara, León y Morelia, con una duración máxima de cuatro años con dedicación de tiempo completo.

3. Fundamentación del programa

3.1 Pertinencia y factibilidad

3.1.1 Factibilidad académica

El doctorado se apoya en los recursos de alto nivel de las instituciones participantes, por lo que cuenta con cuatro profesores investigadores de la Universidad de Aguascalientes, cinco profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara, cinco profesores investigadores de la Universidad de Guanajuato y cuatro más de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que implica un total de diecinueve doctores para el desarrollo de las actividades del programa en su etapa inicial. Estos profesores-investigadores son los que están en condiciones de participar en el programa, y no se excluye la posibilidad de contar con estancias o visitas para conferencias magistrales de doctores de otras instituciones nacionales o extranjeras. Todos los profesores-investigadores son de tiempo completo.

Por lo que se refiere a la experiencia en investigación la mayor parte de los académicos, a lo largo de su vida profesional, han desarrollado proyectos de investigación y varios de ellos tienen proyectos en marcha, en los que participan alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, quienes desarrollan sus propias tesis de grado.

En su etapa inicial, los profesores se comprometen a atender al menos a un doctorando y a un máximo de tres; en este sentido, la disponibilidad de tutores miembros del NAB para la dirección de las tesis doctorales es el elemento clave para determinar la cantidad de aspirantes a aceptar en el DIAC. De igual manera los profesores desarrollan actividades de docencia frente a grupo en la coordinación de seminarios temáticos en función de las líneas de investigación del posgrado. El ingreso es anual, es decir, se lanzará nueva convocatoria al término de cada año lectivo, a fin de involucrar al profesorado en labores de tutoría, asesoría y dirección de tesis. Las actividades académicas se llevarán a cabo entre los meses de febrero y enero. Para ser profesor del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura se requiere:

- Tener el grado de doctor en arte, cultura, literatura o en una disciplina afín.
- Ser profesor-investigador en activo en alguna de las LGAC del Doctorado.
- Tener experiencia en asesoría de tesis.
- Aceptar el compromiso que implica la atención al alumnado, la participación en seminarios temáticos y de avances de investigación, entre otras actividades.
- Poseer el perfil Promep y pertenecer al SNI, o estar en proceso de obtención de dichos reconocimientos.

3.1.2 Aspecto social

El arte comprende un campo especializado del conocimiento, de las formas de comunicación y conservación del saber, creencias y prácticas socioculturales de una comunidad. Debido a esto, presta un servicio insustituible a la sociedad, al ponerla en contacto con un tipo de conocimiento basado en la polisemia y en el dialogismo, relacionado con las formas de expresión humana y la manifestación de los saberes e imaginarios individuales y colectivos. El arte es uno de los principales depositarios del patrimonio cultural, debido a la capacidad de síntesis que no poseen otras áreas. De este modo, exige estudios especializados que determinen sus procesos de construcción, y que además, permitan su conservación y su difusión. En resumen, el arte debe ser valorado adecuadamente de acuerdo a su función cultural. Así, se requiere de la formación de especialistas con una educación sólida y con conocimientos actualizados basados en las modernas teorías de análisis de la cultura en general y del arte en particular, con un sentido crítico de la realidad social, capaces de generar conocimientos innovadores y darle a cada esfera de la cultura su debida importancia. Pese a esto, los estudios de arte han estado relativamente descuidados, y ocupan con respecto a otras áreas de la ciencia un carácter marginal.

En este sentido el arte constituye un área privilegiada de productividad humana, simbólica y material, y es a través de su arte que los países latinoamericanos —en gran medida— han generado identidades que operan al interior y al exterior (al interior, como parte del mismo patrimonio; al exterior, como rasgo y fenómeno identitario). El fomento del desarrollo artístico, a todas luces, servirá para incrementar de manera simultánea la riqueza simbólica y económica de una sociedad, cualquiera que sea su dimensión. Esta esfera no está aislada de la dinámica de mercado impuesta por el sistema económico mundial. En esta medida, al igual que la tecnología de punta y de otros productos, puede ser comercializable y, como lo dijimos precedentemente, puede ayudar a difundir la propia imagen en el exterior. Una sociedad debe ser evaluada tanto por su producción material como simbólica. Es indudable que en la medida en que se desarrollen estudios sobre el área en cuestión, podrán determinarse de manera más clara las particularidades de cada sistema cultural y las alternativas de desarrollo y supervivencia de diversos pueblos.

Ante la necesidad de que en México haya posgrados que contemplen el estudio del arte y la cultura como el eje principal de su formación se ha desarrollado el presente programa de doctorado.

La perspectiva desde la cual se propone estudiar la cultura presenta un aspecto novedoso; se la toma como un sistema global (que evidentemente comprende una serie de propuestas de conocimientos convencionales sobre el mundo), que manifiesta una diversidad de subsistemas relativamente autónomos entre sí. Pero a pesar de esa relativa autonomía, tales subsistemas mantienen una interacción permanente, lo que le da un carácter complejo a la producción cultural. La naturaleza del arte, por ejemplo, no puede precisarse si se le aísla de su entorno social, en la medida en que conforma un campo de conocimiento especializado de la cultura.

Se debe considerar también que la preponderancia de unos subsistemas sobre otros no es invariable, por lo que se puede decir que la posición de cada uno de ellos dentro del sistema global responde a un momento preciso del devenir histórico.

En la medida en que logremos entender mejor el funcionamiento de la cultura, podremos determinar de un modo más preciso las particularidades de la especie humana.

3.1.3 Aspecto institucional

Basados en una investigación panorámica de los posgrados en el área de Ciencias Sociales y Humanidades en el país, se revela que son escasos los programas que tienen como eje principal el estudio de una disciplina artística desde el punto de vista del estudio trans e interdisciplinar, tal y como propone el DIAC. Existe un doctorado en Historia del arte que oferta la UNAM; una maestría en Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM; una Maestría en Estética y Arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y una maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, ambas con el reconocimiento de consolidación ante el PNPC; una Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño, que ofrece la UAJC, y las maestrías en Artes y en Imagen, Arte y Sociedad de la Autónoma de Morelos.

Ninguno de estos programas trabaja con una visión integral del arte y de su función social, ni se centra en el dominio de métodos de análisis aplicados al estudio del arte.

Algunos otros tienen, dentro de su plan de estudios, asignaturas aisladas sobre temáticas relativas al campo del arte (cine, video, artes plásticas, teatro). Cabe mencionar, sin embargo, que no hay criterios específicos para determinar el enfoque de acercamiento, debido principalmente a que estos estudios artísticos tienen un carácter más o menos marginal por tratarse de posgrados en Ciencias Sociales, en Historia, en Antropología, etc. Es el caso, en el país, del Doctorado en Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que incluye estudios de género, del pensamiento ilustrado, polémicas sobre la modernidad, como marco integrador de una variedad de disciplinas entre las que se encuentran las artes; o de la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Metropolitana (Unidad Xochimilco), que incluye disciplinas artísticas de manera complementaria a las áreas del diseño. En el extranjero, por citar algunos ejemplos, podemos mencionar el Doctorado en Diseño Gráfico y Teorías de la Artes de la Universidad Europea de Madrid; el Doctorado en Nuevas Prácticas Culturales y Artísticas de la Universidad de Granada; el Doctorado en Historia de las Ideas y Estética Contemporánea, de la Universidad de Sevilla; el Doctorado en Filosofía con mención en Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Chile.

Se debe mencionar que la Universidad Nacional de Costa Rica ofrece un doctorado en Artes y Letras, con énfasis en lingüística, literatura, cultura artística de América Central, cultura musical de América Central y teología; y que la Universidad de Artes de Cuba ofrece un doctorado en Ciencias sobre Arte, que tienen un modelo similar al que nos proponemos en este posgrado, aunque no ponen el mismo énfasis en los aspectos metodológicos para la

investigación y los estudios trans e interdisciplinarios del DIAC.

Conocer los posgrados que ofrecen programas similares o complementarios al DIAC facilitará, entre otras cosas, la oferta de movilidad del profesorado y de los estudiantes del doctorado.

Teniendo en cuenta lo anterior, destaca la pertinencia de este programa de Doctorado Interinstitucional, tanto por el ámbito de estudio al que se enfoca como por su perspectiva teórica, además de que da cabida a investigaciones e investigadores que trabajan sobre el arte y la cultura y ofrece, de manera coordinada entre instituciones de educación superior de la región, un espacio de formación y construcción del conocimiento de gran importancia para la formación de recursos humanos y el desarrollo de investigaciones pertinentes.

3.1.4 Infraestructura y factibilidad financiera

Cada una de las IES involucradas cuenta con los espacios requeridos para la impartición de los seminarios: aulas, salas de proyección y unidad para el enlace vía videoconferencia.

En conjunto se cuenta con un acervo superior a los 10 mil títulos de libros, revistas y publicaciones electrónicas a texto completo relacionadas con el área del Doctorado.

Dentro de las políticas institucionales de las Universidades participantes en el DIAC se plantea que los posgrados deben ser autosuficientes en los gastos de operación. A efectos de concretar la viabilidad financiera del DIAC, se han previsto las políticas y criterios generales para sufragar los costos del programa tal y como se establece en los convenios macro y específicos signados entre las IES participantes. Los mecanismos económico-administrativos necesarios se determinarán por acuerdo del Comité de Posgrados Interinstitucionales de la Región Centro-Occidente de la ANUIES, quien definirá las modalidades referentes a los presupuestos así como las fuentes de financiamiento del DIAC. Previendo en principio las siguientes:

Cuotas de estudiantes. Los montos serán iguales en cada una de las instituciones y se destinarán a apoyar el desarrollo del DIAC. Los presupuestos institucionales ordinarios o extraordinarios serán distribuidos de la siguiente manera:

- Para cubrir gastos de operación del DIAC en cada Universidad, incluyendo la participación de su representante en las tareas del Consejo Académico: viáticos, papelería, servicios, etc.
- Para sufragar los costos de las actividades académicas conjuntas, como los seminarios temáticos y de investigación y los coloquios. Los costos de transportación y viáticos de profesores e integrantes de los comités tutoriales, serán cubiertos de forma proporcional a la matrícula del programa en cada Institución. En virtud de que las actividades

se desarrollarán en diversas sedes, será la Institución sede en turno la que realice las erogaciones y los arreglos logísticos correspondientes, debiendo el resto de las universidades cubrir con oportunidad su parte proporcional.

En cuanto a los recursos obtenidos para el programa vía proyectos conjuntos su administración corresponderá a la institución o instituciones que se hubieran responsabilizado en el proyecto correspondiente de esta actividad, cuidando de la aplicación escrupulosa y en beneficio de las actividades interinstitucionales.

3.2 Campo de trabajo del egresado

Atendiendo a las tres funciones básicas de la institución universitaria, el posgrado da prioridad a la formación de investigadores con una capacitación actualizada en el dominio de métodos de análisis del arte y la cultura, capaces de mantener una perspectiva crítica frente a la realidad e identificar fenómenos y movimientos dominantes e innovadores en relación estrecha con las circunstancias socio-históricas. Estos investigadores podrán desempeñarse en instituciones de educación superior (públicas y privadas) en dependencias culturales gubernamentales y en los núcleos, centros, institutos, en donde estarían encargados de la conservación, de la difusión, de la curaduría, del desarrollo de estrategias culturales, de las iniciativas para el fomento y el desarrollo cultural y artístico del país.

El DIAC busca capacitar docentes de calidad que subsanen las deficiencias y carencias actuales que presentan los programas, cuerpos académicos y núcleos de formación profesional (talleres) en las áreas del arte y la cultura en nuestro contexto. Se parte, con este fin, de un concepto amplio de cultura, tomado de las áreas antropológica y semiótica, que entienden por tal un conjunto de propuestas de conocimientos convencionales sobre el mundo disponible para cualquier individuo; de este modo, entran en el campo de estudio tanto las llamadas “culturas populares” como la “cultura académica”, pues se consideran parte de un mismo universo de sentido.

Debido a la carencia y a la ausencia en las áreas artísticas de personal profesionalizado, las plantas docentes de las licenciaturas en estas áreas no han logrado un estatus de calidad comparable al de otros ámbitos del saber. Este posgrado permitirá mejorar el nivel académico de las plantas docentes y, consecuentemente, lograr los debidos reconocimientos institucionales, requerimientos que en la actualidad se han vuelto indispensables a nivel nacional e internacional. Desde esta perspectiva, el arte dejará de ser considerado como un simple pasatiempo y será reconocido como lo que es: un área especializada del conocimiento y las destrezas humanas. Lo anterior hará tomar conciencia de la necesidad de incorporar el arte en programas de educación básicos, y, por otro lado, obligará a las personas dedicadas al arte a darse cuenta de la necesidad de integrar nuevos conocimientos en los planes de estudio, que redundarán en una formación integral (incluso de los encargados de la difusión artística).

4. Objetivos del programa

Los objetivos de este programa de posgrado son acordes con la misión y con la visión de las instituciones participantes, y se enuncian a continuación:

GENERAL

- Formar doctores con una sólida competencia teórico-metodológica y una perspectiva multidisciplinaria y transdisciplinaria para la comprensión y el análisis de fenómenos artísticos y culturales.

ESPECÍFICOS

- Desarrollar y difundir el conocimiento especializado, actualizado y científico en los ámbitos de la cultura y las artes como investigadores y docentes de excelencia.
- Generar recursos humanos cualificados y éticos, con un profundo sentido social y crítico, con disciplina de trabajo, para asesorar, dirigir y evaluar proyectos de investigación y tesis de grado, en las áreas de análisis del arte y la cultura.
- Impulsar el desarrollo de nuevas metodologías y líneas de investigación pertinentes y acordes con la realidad social del país, en los campos del análisis, la formación profesional, la especialización, la actualización, la producción, y el desarrollo del arte y la cultura.
- Generar productos especializados y de calidad científica en el ámbito de la investigación del arte y la cultura.
- Contribuir a consolidar los cuerpos académicos especializados en áreas de investigación y análisis del arte y la cultura.

5. Perfiles de ingreso y egreso

5.1 Perfil de ingreso

El Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura necesita que los doctorandos cuenten con un nivel de formación previa suficiente para lograr cumplir con el perfil del egresado propuesto, por lo que el aspirante deberá de cumplir con el siguiente perfil:

5.1.1 Conocimientos

- Demostrar una formación académica en el área del estudio de las artes, las ciencias sociales o las humanidades.
- Conocimientos y experiencia en la formulación de proyectos de investigación.
- Conocimientos relacionados con el tema del proyecto de investigación según las líneas de investigación del programa.

Mecanismos y procesos de verificación: tesis o trabajo recepcional; promedio del grado inmediato anterior; resultado del EXANI III; proyecto de investigación.

5.1.2 Habilidades

- Manejo suficiente de las herramientas computacionales y las tecnologías informáticas, necesarias para su proyecto de investigación.
- Capacidad para problematizar y formular hipótesis en torno a los fenómenos culturales y artísticos relacionados con las líneas de investigación que conforman el programa.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Dominio de la lectocomprensión de algún idioma extranjero distinto al español: inglés, francés, alemán italiano o portugués.

Mecanismos y procesos de verificación: tesis o trabajo recepcional; publicaciones diversas; experiencia previa en el área; constancia de manejo de idioma (comprensión); entrevista; curso propedéutico.

5.1.3 Actitudes y valores

- Capacidad para asumir el liderazgo e impulsar la formación de grupos de investigación.

- Disposición para mantenerse actualizado en la línea de investigación que desarrolle.
- Creatividad para proponer proyectos de investigación, así como la gestión de los recursos para los mismos.
- Una actitud responsable, laboriosa y propositiva.
- Capacidad de trabajo individual y en equipo.
- Espíritu crítico, autocrítico y reflexivo.

Mecanismos y procesos de verificación: entrevista; curso propedéutico; proyecto de investigación.

El aspirante deberá cumplir los siguientes requisitos, los cuales constituyen los mecanismos objetivos y pertinentes para considerar que cumple con el perfil deseado:

1. Haber concluido y defendido su tesis o trabajo recepcional escrito de maestría, en posgrados de artes, ciencias sociales o humanidades.
2. Contar con un promedio superior a 80 (o equivalente) en los estudios del último grado obtenido.
3. Contar con experiencia académica o profesional en áreas afines al programa, o ser estudiante sobresaliente.
4. Demostrar experiencia en investigación, que deberá sustentarse con la entrega en versión digital de su tesis o trabajo recepcional escrito de maestría.
5. Disponibilidad para realizar sus estudios con una dedicación de tiempo completo y presentar carta compromiso para llevarlos a cabo y concluirlos; además, en caso de ser personal de una IES o similar, carta institucional que avale lo anterior.
6. Aprobar la entrevista que se le aplicará por la Comisión de ingreso.
7. Comprobar el dominio de un idioma distinto al español vigente (450 de TOEFL de inglés o su equivalente en francés, alemán, italiano o portugués; o bien un certificado de lecto-comprensión emitido por alguna de las universidades del programa)
8. Aprobar el EXANI III que aplica el Ceneval, con un mínimo de 1000 puntos.
9. Presentar un proyecto de investigación original para su desarrollo y conclusión en el periodo máximo de ocho semestres (mínimo seis) que comprende el programa del DIAC.
10. Carta compromiso para presentar su tesis de posgrado en el plazo máximo de cuatro años, a partir del momento de su inscripción.

5.2 Perfil de los egresados

Al término del DIAC el egresado:

- Conocerá y habrá aplicado por lo menos cuatro métodos de análisis cualitativo de obras artísticas, desarrollados en el siglo XX, cada uno de los cuales pone el énfasis en diversos aspectos: a) el estudio de la obra en sí; b) el análisis de las relaciones que existen entre el arte y otros productos culturales; c) la identificación de las determinantes que se produ-

cen en el arte, por parte de la sociedad que es su contexto histórico específico de producción, y d) la identificación de los vínculos que existen entre el arte, las ideologías y las teorías del arte y la cultura. Lo que le brindará la capacidad para realizar propuestas de investigación sólidamente fundamentadas en lo teórico-metodológico.

- Tendrá la capacidad para valorar las aportaciones realizadas en el área de análisis artístico hasta el presente y de abrir nuevas líneas de investigación que resulten pertinentes y necesarias, tanto en lo referente a los objetos de estudio, como en lo que atañe a las técnicas y metodologías de análisis aplicadas.
- Será capaz de proponer y realizar investigaciones innovadoras, con un alto grado de profesionalismo y disciplina científica, que involucren un sentido crítico profundo y una adecuada argumentación y comprobación de resultados.
- Poseerá una clara conciencia del papel que el arte desempeña en la sociedad, de su especificidad como producto cultural, de sus funciones históricas y de la importancia y necesidad de su desarrollo, difusión y conservación.
- Estará capacitado para aplicar metodologías y conocimientos que surgieron en otros ámbitos, al análisis de objetos artísticos, y a problemáticas y aspectos específicos del arte, es decir, se podrá desempeñar en un contexto transdisciplinario.
- Estará capacitado para proponer, coordinar y realizar proyectos de investigación realizados por equipos interdisciplinarios, proporcionando una mayor y más profunda comprensión de los fenómenos y obras artísticas que constituyan sus objetos de estudio.

5.3 Requisitos para la obtención de grado

- Haber obtenido el 100% de los créditos estipulados para el posgrado que se cursa (162).
- Tener aprobado o publicado un artículo en revista arbitrada, o un producto de investigación similar, derivado de su proyecto de tesis.
- Haber aprobado el examen de defensa de tesis de grado.
- Comprobar la lectocomprensión de por lo menos un idioma extranjero, diferente a los presentados al primer ingreso del programa.
- Y los demás que fija la normatividad universitaria de cada una de las IES participantes.
- En lo concerniente a la expedición de títulos del grado académico de doctor, cada sede del programa expedirá los títulos correspondientes de los egresados de la sede universitaria a la que ingresaron, cumpliendo con los requisitos establecidos en este programa de doctorado y la normatividad de la sede universitaria que le corresponda.

6. Estructura y operación del plan de estudios y mapa curricular

6.1 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)

1. Estudios sociales del arte y la cultura (ESAC)
2. Análisis del discurso artístico (ADA)
3. Artes visuales (AV)
4. Artes performativas (AP)
5. Patrimonio cultural (PC)

6.2 Líneas de investigación y personal docente del Núcleo Académico Básico

LGAC	PTC	Universidad	SNI/Prodep	Total LGAC
ESAC	Nicolás Rey	UdG	SNI 1 / perfil	9 PTC
	Jorge Arturo Chamorro Escalante	UdG	SNI 2 / perfil	
	Carmen Vidaurre Arenas	UdG	SNI 2 / perfil	
	José Luis Rangel Muñoz	UdG	-	
	Ivy Jacaranda Jasso Martínez	UG	SNI 1 / perfil	8 SNI
	Luis Fernando Macías García	UG	SNI 1 / perfil	8 perfiles
	Alejandro Martínez de la Rosa	UG	SNI 1 / perfil	
	Juan Carlos González Vidal	UMSNH	SNI 1 / perfil	
Rodrigo Pardo Fernández	UMSNH	SNI 1 / perfil		
ADA	Brahiman Saganogo	UdG	SNI 1 / perfil	6 PTC
	Carmen Vidaurre Arenas	UdG	SNI 2 / perfil	
	Consuelo Meza Márquez	UAA	Perfil	
	Ioulia Akhmadeeva	UMSNH	Perfil	4 SNI
	María Eugenia Rabadán Villalpando	UG	SNI 1 / perfil	6 perfil
	Vanessa Freitag	UG	Candidato / perfil	
AP	Raúl W. Capistrán Gracia	UAA	Perfil	5 PTC
	Gabriel Rojas Pedraza	UMSNH	Perfil	
	Jorge Arturo Chamorro Escalante	UdG	SNI 2 / perfil	2 SNI
	Ricardo Arturo López León	UAA	SNI 1 / perfil	4 perfil
	José Luis Rangel Muñoz	UdG	-	
AV	Juan Carlos González Vidal	UMSNH	SNI 1 / perfil	4 PTC
	Ioulia Akhmadeeva	UMSNH	Perfil	3 SNI
	María Eugenia Rabadán Villalpando	UG	SNI 1 / perfil	
	Rodrigo Pardo Fernández	UMSNH	SNI 1 / perfil	4 perfil
PC	Alma Pineda Almanza	UG	SNI 1 / perfil	4 PTC
	Alejandro Martínez de la Rosa	UG	SNI 1 / perfil	
	Ivy Jacaranda Jasso Martínez	UG	SNI 1 / perfil	3 SNI
	Gabriel Rojas Pedraza	UMSNH	Perfil	4 perfil
	Vanessa Freitag	UG	Candidato / perfil	

6.3 Personal académico que participa

Profesores de tiempo completo (integrantes del NAB)

1. Alejandro Martínez de la Rosa DCSH, UG-León
2. Alma Pineda Almanza UG-León
3. Blanca Sanz Martín UAA-CAC
4. Brahimán Saganogo UdG-CUCSH
5. Carmen Vidaurre Arenas UdG-CUAAD
6. Gabriel Rojas Pedraza UMSNH-FPBA
7. Ioulia Akhmadeeva UMSNH-FPBA
8. Ivy Jacaranda Jasso DCSH, UG-León
9. Jorge Arturo Chamorro Escalante UdG-CUAAD
10. José Luis Rangel Muñoz UdG-CUCSH
11. Juan Carlos González Vidal UMSNH-FL
12. Luis Fernando Macías García DCSH, UG-León
13. María Eugenia Rabadán Villalpando DCSH, UG-León
14. Nicolás Rey UdG-CUCSH
15. Ricardo Arturo López León UAA
16. Rodrigo Pardo Fernández UMSNH-FL
17. Vanessa Freitag UG-León

Profesores de medio tiempo (colaboradores)

1. Alejandra Olvera Rabadán, UMSNH-FPBA
2. Arturo Morales Campos, UMSNH-FL
3. Fernando Plascencia Martínez, UAA
4. Luciano Ramírez Hurtado, UAA
5. Manuel Coca Izaguirre, UdG-CUAAD
6. María Teresa Puche Gutiérrez, UMSNH-FL
7. Ximena Gómez Goyzueta, UAA

6.4 Duración plan de estudios

El plan de estudios tiene una duración de ocho semestres.

6.5 Sede de cursos

Los estudiantes se inscriben en cada de las IES de acuerdo con su interés o lugar de residencia;

sólo en el caso de los profesores adscritos a alguna de las instituciones participantes se exige que se inscriban en una universidad distinta a la suya. Los cursos se imparten en las distintas sedes (UdG, UG, UAA, UMSNH), de acuerdo con la propuesta de cursos acordada por la coordinación del programa. Si bien los cursos son presenciales, el DIAC propicia la modalidad de videoconferencias, a fin de que se puedan realizar sesiones de trabajo conjuntas. Se propicia la flexibilidad del programa con la asistencia a cursos en las cuatro sedes del DIAC (teniendo en cuenta que las materias del programa interinstitucional se ofertan en las cuatro sedes pero se cursan en la que se encuentre adscrito el profesor que las imparta, a menos que se señale lo contrario; un caso especial será el de las materias impartidas a través de videoconferencias), además de la posibilidad de que el estudiante curse un semestre en un programa doctoral de una IES del país o el extranjero, a partir de los convenios establecidos por cada una de las IES.

6.6 Estructura curricular

- a. *Área básica* con un tronco común constituido por materias para la formación teórico-metodológica.
- b. *Área de especialización* en módulos intensivos de acreditación semestral, con opción de estancias de investigación con enfoque centrado en el trabajo de investigación doctoral.
- c. *Seminarios de investigación particularizante* para la realización de la tesis. Se llevan a cabo a través de actividades de aprendizaje independiente, el cual desarrollan los doctorandos bajo la supervisión de su director y asesores de tesis, con sesiones plenarias cada final de semestre para retroalimentar los avances.

6.7 Seminarios

Listado de materias optativas por LGAC

Estudios Sociales del Arte y la Cultura (ESAC)

Seminarios temáticos

- * Arte y sociedad
- * Antropología simbólica y cognitiva
- * Estética y sociología de la música
- * Estudios del Caribe. Género y música popular

Tópicos selectos

- *Semiótica de la cultura
- *Género, cuerpo y sexualidad

Análisis del Discurso Artístico (ADA)

Seminarios temáticos

- *Narrativas de la violencia: literatura, cine y novela gráfica

Tópicos selectos

- *Geocrítica de la escritura fronteriza
- *El formalismo y la estética musical del siglo XX

- *Teoría e institución del arte actual
- *Análisis del discurso artístico en las sociedades contemporáneas
- *Análisis musical

Artes Performativas (AP)

Seminarios temáticos

- *Transversalidades de las artes visuales y performativas contemporáneas
- *Performance art y ética
- *Teorías del performance
- *Registro, documentación y catalogación de las formas sonoras

Tópicos selectos

- * Cuerpo en el arte
- *El estilo musical barroco
- *Recursos y herramientas del músico profesional

Artes visuales (AV)

Seminarios temáticos

- *Libro arte: género contemporáneo y multidisciplinario
- * Cine e ideología
- *Historia del arte contemporáneo y estudios visuales
- *Estética y diseño

Tópicos selectos

- * Evaluación de la educación artística
- *La importancia de la imagen en el mundo actual

Patrimonio cultural (PC)

Seminarios temáticos

- *Arte popular y patrimonio
- *Recopilación audiovisual para el análisis del patrimonio
- *Pueblos indígenas y patrimonio cultural
- *Arte mexicano siglo XX. Del muralismo a la ruptura

Tópicos selectos

- *Cultura expresiva en el mundo indígena en el Occidente de México
- *Estudios del patrimonio cultural inmaterial
- *Patrimonio cultural y sistemas de significación

NOTA: Los seminarios metodológicos impactan a todas las LGAC.

6.8 Actividades de aprendizaje independiente

Se requiere que el alumno desarrolle un trabajo de investigación permanente bajo la supervisión de su director de tesis, el cual podrá realizarse a través de medios electrónicos y con entrevistas mensuales concertadas. Al final de cada seminario de investigación, a partir del segundo, los alumnos presentarán los avances de los trabajos de tesis, en forma escrita y oral. Estos reportes serán evaluados por el Comité tutorial de cada alumno integrado por un director y dos asesores.

6.9 Examen de grado

Defensa de la tesis ante el jurado designado por el Comité de Tutores.

6.10 MAPA CURRICULAR

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, UAA-UdG-UG-UMSNH

Semestre	Área			Créditos
	Básica	Seminarios de investigación	Especialización	
PRIMERO	SM 1. Métodos de investigación documental (troncal obligatoria) ST 1 (no seriado)	SI I		24
SEGUNDO	SM 2. Análisis de textos (troncal obligatoria) ST 2 (no seriado)	SI II		24
TERCERO	SM 3. Etnografía moderna (troncal obligatoria) ST 3 (no seriado)	SI III		24
CUARTO	SM 4. Tendencias metodológicas de estudios sobre arte moderno y contemporáneo (troncal obligatoria) ST 4 (no seriado)	SI IV		24
QUINTO		SI V	TS 1	24
SEXTO		SI VI	TS 2	24
SÉPTIMO			RT 1	-
OCTAVO			RT 2	-
			Examen predoctoral	18
			TOTAL	162

Abreviaturas

SM = Seminario metodológico ST = Seminario temático
SI = Seminario de investigación TS = Tópicos selectos RT = Redacción de tesis

Los seminarios metodológicos tienen carácter obligatorio y se imparten seriadamente de primero a cuarto semestre. En cuanto a los seminarios temáticos, se ofertan varios de manera simultánea a partir del listado registrado anteriormente, y se imparten de primero a cuarto semestre. El estudiante puede tomar el que considere acorde con sus intereses académicos, y en este sentido tienen carácter optativo y aportan a la flexibilidad. En lo que concierne a los seminarios de tópicos selectos, se ofertan igualmente varios, de distintas LGAC, y se imparten en quinto o sexto semestre; tienen el mismo carácter flexible de los temáticos. Los seminarios de investigación son obligatorios y seriados, dado que se corresponden con el avance de la investigación de tesis. Los seminarios de redacción de tesis son optativos y no implican créditos.

6.10.1 Seminarios temáticos

Los seminarios temáticos pretenden ahondar en distintas temáticas y perspectivas teóricas relacionadas con el arte y la cultura. Estos cursos se desarrollan a partir de la asistencia a sesiones de trabajo intensivas, que se complementan con el trabajo realizado por el estudiante, bajo la su-

pervisión de su asesor de tesis y el Comité tutorial. En caso de que sea necesario, se podrá programar sesiones simultáneas entre las cuatro sedes, mediante el sistema de videoconferencias, para diversificar y enriquecer la formación de los estudiantes.

Créditos: 6 créditos cada uno

Horas: 96 horas cada uno (48 hrs. presenciales)

6.10.2 Seminarios metodológicos

Los seminarios metodológicos se conforman con la intención de fortalecer ciertas competencias de los estudiantes a partir de una aproximación a diferentes propuestas metodológicas relacionadas con la práctica reflexiva, desde el ámbito académico, en torno a los sujetos, las prácticas y los objetos que solemos considerar como culturales y artísticos.

Estos seminarios son espacios para la profundización en temas específicos de cada línea de trabajo y para la discusión de los proyectos y avances de investigación. Los seminarios serán organizados por el DIA en función de las Líneas de investigación de los PTC de cada IES participante y de los temas desarrollados por los alumnos. Para ello se atenderán las sugerencias de los Comités tutoriales y el Consejo académico comisionará a algún miembro del cuerpo académico para que organice y dirija cada seminario que tendrá una duración de al menos 32 horas semestrales, a cubrir en un periodo intensivo.

En los seminarios metodológicos se establece una relación horizontal de los participantes, en la discusión ninguno de los miembros está subordinado o supraordenado; existe un coordinador con funciones de convocatoria y reconocimiento de participación.

Para efectos de evaluación curricular el coordinador del seminario emite un dictamen de la calidad de participación del doctorando considerando su desempeño.

Créditos: 6 créditos cada uno

Horas: 96 horas cada uno (48 hrs. presenciales)

6.10.3 Seminarios de investigación

Los seminarios de investigación están enfocados a facilitar las herramientas y desarrollar las competencias de investigación de los estudiantes del doctorado, a partir del desarrollo del proyecto de investigación que presentó en su ingreso bajo la supervisión de su asesor de tesis. Dicha asesoría debe realizarse al menos una vez al mes y al término de cada semestre el estudiante debe dar cuenta de los avances mediante una presentación ante el Comité tutorial.

Los seminarios de investigación tienen carácter abierto y forma de congreso, de modo que cada estudiante pueda participar y beneficiarse del conocimiento de los avances y aportaciones de los compañeros doctorandos y de los comités tutoriales en la línea de investigación elegida para su formación. Es decir, todos los estudiantes matriculados en una determinada línea de investigación estarán obligados a acudir a los seminarios de dicha línea, al menos, pudiendo desde luego participar del resto de las presentaciones.

La evaluación se da a partir del avance del trabajo, más que del desempeño del alumno en la reunión plenaria. La evaluación es realizada por el Comité tutorial, que emite un dictamen sobre el avance del trabajo y la calificación correspondiente. En la evaluación semestral del avance se

pondera tanto el resultado global como el proceso y el cumplimiento de los objetivos planteados en el programa individual de actividades acordado por asesor y alumno.

Créditos: 12 créditos cada uno

Horas: 192 horas cada uno (48 hrs. presenciales y el resto dedicadas a la investigación)

6.10.4 Tópicos selectos

Estos cursos pertenecen al área de especialización, y por tanto se caracterizan por estar planeados a partir de la confluencia de las Líneas de investigación del programa, las investigaciones que llevan a cabo los PTC y el proyecto de investigación que desarrolla cada estudiante. De esta manera, Tópicos selectos es la oportunidad de profundizar en una o dos líneas de investigación particulares que consolidan la formación del estudiante de doctorado y coadyuvan a la realización de su tesis, requisito para su titulación. Los cursos pueden realizarse en alguna de las IES del programa, pero se sugiere la posibilidad de que los realicen en otros programas de doctorado, nacionales e internacionales, adscritos al PNPC o similares. De este modo se propicia la movilidad y se complementa la formación de los estudiantes del doctorado.

Créditos: 12 créditos cada uno

Horas: 192 horas cada uno (48 hrs. presenciales y el resto dedicadas a la investigación)

Teniendo en cuenta que ya se ha valorado, a lo largo de 6 semestres, la investigación desarrollada por el estudiante, se considera que la defensa de la tesis (que implica la conclusión de la investigación y su valoración frente a un tribunal) tendrá un valor en 18 créditos.

7. Procedimiento previsto para evaluar el programa

El Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura se evaluará internamente por el Consejo Académico, con la finalidad de cuidar la implementación del Programa y, además, se realizará una evaluación en el tercer año de operación, de tal forma que sea posible valorar el desarrollo de los trabajos con mayor amplitud. La apertura del DIAC para una nueva generación dependerá de lo que establezcan las Instituciones participantes a través de la valoración de los resultados realizada por el Comité de Posgrados Interinstitucionales.

La actual revisión del plan de estudios obedece a esta evaluación constante (en la cual se integran los miembros del NAB), dando seguimiento a la necesaria revisión del programa y a las observaciones de la última evaluación del PNPC. Otra estrategia más de evaluación externa la constituye su sometimiento cuando corresponda a la convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en el que se encuentra registrado hasta 2018.

8. Plan de desarrollo

El DIAC se propone, en un plazo no mayor a cuatro años a partir de su puesta en marcha, lograr que todos los profesores-investigadores del programa cuenten con Perfil Promep y sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores (a mediano plazo, la totalidad del NAB deberá contar al menos con el nivel I).

Acciones

El seguimiento y el trabajo colegiado a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la planta docente y, por supuesto, consolidar y validar ante las instancias correspondientes la investigación desarrollada en el programa.

Propiciar el pertinente reconocimiento del PNPC al programa, y la consolidación del mismo en la región y el país como una referencia en términos de investigación y formación de recursos humanos de calidad.

Meta

Cada tres años, a partir de la puesta en marcha del programa, se realizará una evaluación del DIAC.

Acciones

- Dar seguimiento a los estudiantes inscritos, atendiendo a sus necesidades, sus logros y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Evaluar el desempeño de los profesores-investigadores, teniendo en cuenta su desempeño frente a grupo, sus logros académicos (incluyendo su pertenencia al SNI y su obtención del perfil Prodep) y el avance de los proyectos de investigación de los estudiantes a su cargo.
- Reconocer las debilidades y las fortalezas del DIAC en los términos que fija el PNPC y los reglamentos de las IES participantes.
- Determinar la pertinencia del programa de acuerdo con el impacto que tiene a nivel local, regional y nacional, en términos de presencia y reconocimiento académico.
- En caso de que la demanda de ingreso lo requiera se considerará la ampliación del NAB con profesores-investigadores de prestigio y reconocida trayectoria.

Objetivos a cumplir en los próximos cinco años

1. Participar en una o más redes de vinculación de los Cuerpos Académicos en los que participan los profesores del programa;
2. Convertir al DIAC en un programa de referencia internacional a partir de la

movilidad de estudiantes y profesores, la participación en foros (congresos, coloquios, seminarios) en países del extranjero y la presencia continuada y de calidad en revistas de reconocido prestigio (indexadas);

3. Dar seguimiento a los egresados del programa, a fin de llevar un registro de cuál es el impacto del programa en el ámbito laboral y en los espacios académicos;
4. Obtener el grado de programa consolidado ante el PNPC

NORMAS COMPLEMENTARIAS

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

La presente normativa tiene como propósito precisar aspectos que en los respectivos reglamentos de estudios de posgrado de las IES involucradas sólo se tocan en lo general, y cuya precisión y complementación es dejada a la iniciativa de los posgrados específicos.

CAPÍTULO I

Del Consejo Académico

El Consejo Académico del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura se integrará con un miembro de cada una de las instituciones participantes, y será presidido por un Secretario Técnico. Sus miembros deberán ser académicos de tiempo completo y profesores del programa, dando preferencia a los miembros del Núcleo Académico Básico al que está vinculado el posgrado; en este cuerpo colegiado se deben incluir dos académicos, externos al programa, propuestos por los profesores de tiempo completo y postulados por el Secretario Técnico. Los miembros del Consejo Académico de este posgrado que no sean externos a la institución anfitriona deberán ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

1. El Consejo Académico está integrado por:
 - I. Un Secretario Técnico, elegido por los representantes de cada una de las IES involucradas, quien funge como responsable por un periodo de cuatro años (una generación completa), al término del cual podrá renovar su cargo por un periodo más si así se considera pertinente, pasado el cual deberá ser elegido otro Secretario de una IES distinta
 - II. El Consejo Académico está integrado por un representante institucional de cada una de las IES que participan en el DIAC (incluyendo al Secretario Técnico) y dos académicos externos de reconocido prestigio
 - III. Los integrantes del Consejo Académico durarán vigentes en su cargo durante tres años, vigencia que será renovable.
 - IV. Los académicos externos al programa que formen parte del Consejo Académico deberán fungir como profesores invitados, por lo menos en una ocasión cada año, con el propósito de que se familiaricen con los logros y problemas del posgrado, además de formar parte de un sistema de cooperación y movilidad.
 - V. Las decisiones del Consejo Académico se tomarán a partir de la votación directa de sus miembros; en caso de empate el Secretario Técnico tendrá voto de calidad.

2. Compete al Consejo Académico del DIAC:

- I. Planear y organizar el programa de posgrado y evaluar su calidad, pertinencia y operación en apoyo a la coordinación del mismo;
 - II. Elaborar políticas, acciones y actividades para el funcionamiento y desarrollo del posgrado;
 - III. Auxiliar en la programación y evaluación de la calidad de los cursos y seminarios del programa y demás actividades académicas de apoyo, tales como el sistema de tutorías, asesorías, investigación, difusión académica y titulación;
 - IV. Proponer modificaciones y actualizaciones en los programas de materias;
 - V. Establecer lineamientos para:
 - a. Los criterios y modalidades de los procesos de selección, de admisión, promoción y permanencia de alumnos; así como para la obtención del grado.
 - b. La acreditación de estudios realizados en otros programas.
 - c. La integración y modalidades de operación del Comité de Tutores.
 - d. Integrar los comités de tutores de los estudiantes adscritos a las líneas y sublíneas de investigación específicas del posgrado.
 - e. Evaluar los protocolos de investigación de los estudiantes, para la aprobación o rechazo de proyectos de tesis doctoral.
 - f. Nombrar oficialmente a los directores, codirectores y asesores de tesis, así como integrar el jurado que evaluará los avances de investigación y las tesis doctorales.
 - g. Integrar los comités específicos que sean necesarios para el buen funcionamiento del programa y de sus actividades básicas (docencia, investigación y difusión científica).
 - h. Revisar y sancionar las evaluaciones de los profesores por los estudiantes, en cada curso, en cada semestre; a partir de esta evaluación emitirá recomendaciones o felicitaciones a cada profesor, tutor y director.
 - i. Para imponer sanciones a los estudiantes, que podrán llegar hasta la expulsión definitiva, por faltas éticas que considere graves, previo desahogo de pruebas y respetando el derecho de audiencia de los involucrados. Para auxiliarse podrá integrar comisiones, como instancias de análisis. Las faltas graves de ética debidamente documentadas son causales de baja del involucrado: no se consideran un asunto sólo académico, por lo cual la decisión rebasa a los profesores individuales.
 - j. Proponer los perfiles de los docentes y tutores.
 - k. Solicitar las actualizaciones de expedientes curriculares de docentes y estudiantes del programa.
 - l. Proponer y evaluar el sistema de tutorías en el posgrado.
 - m. Proponer y evaluar nuevas modalidades de titulación y de acreditación de cursos.
 - n. Establecer el programa de estancias académicas y de investigación del posgrado tanto para profesores como para estudiantes, en coordinación con los representantes de los convenios específicos interinstitucionales.
3. El Secretario Técnico atenderá los siguientes asuntos:
- a. La programación de los cursos y seminarios.
 - b. El seguimiento de aprobación de temas de tesis, directores y tutores, presentación de los avances de las investigaciones de tesis, participaciones en actividades académicas de docentes y estudiantes.

- c. El seguimiento del Programa de Movilidad Académica.
 - d. Los expedientes académicos de los estudiantes y la currícula de los docentes y colaboradores externos.
 - e. La evaluación de los profesores visitantes, con base en sus documentos, para autorizar su participación en el Posgrado.
 - f. La programación y coordinación de actividades de difusión académica del posgrado (coloquios, congresos, semanas de investigación científica, etc.)
 - g. La representación para firmas de convenios con el posgrado.
 - h. La programación de actividades para actualización de programas, reuniones del Consejo Académico, reuniones del Comité de Tutores, cooperación con otros programas de posgrado o con otras unidades académicas y de investigación.
 - i. El establecimiento del Consejo Académico.
 - j. El establecimiento del Comité de Tutores.
 - k. La modificación en las sublíneas de investigación y en los planes de estudios.
 - l. El nombramiento de comités especializados para asuntos académicos del posgrado.
 - m. La difusión del Programa de Posgrado y de todas sus actividades académicas.
 - n. El establecimiento del calendario, de acuerdo con la normatividad de la institución.
 - o. La propuesta de becas y condonaciones.
 - p. La autorización de bajas temporales, permisos y licencias.
 - q. La administración financiera y su autofinanciamiento.
 - r. El plan de desarrollo infraestructural.
 - s. El seguimiento a egresados.
 - t. La administración de la infraestructura material del programa.
 - u. Los expedientes financieros del programa.
4. Los profesores del Núcleo Académico Básico deberán tener el grado de doctor y serán propuestos por el Secretario Técnico en una sesión del Consejo Académico. Para el ingreso y permanencia en el NAB del Programa se considera:

PERMANENCIA

- I. Contar con el título de doctor/a
- II. Participar activamente en las actividades del programa
- III. Ser profesor-investigador en funciones, lo que implica la impartición de cursos, tutoría de estudiantes, dirección de tesis, registro y realización de proyectos de investigación
- IV. El ingreso/permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores
- V. El reconocimiento como Perfil Promep

INGRESO

- I. Contar con el título de doctor/a
- II. Compromiso para participar activamente en las actividades del programa
- III. Ser profesor-investigador, lo que implica la responsabilidad de impartir cursos, fungir como tutor de estudiantes, disposición para dirigir tesis, registro y realización de

proyectos de investigación

- IV. El ingreso/permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, o haber llevado a cabo la solicitud correspondiente y estar a la espera de respuesta favorable (ingreso condicionado)
- V. El reconocimiento como Perfil Promep, o estar en proceso de obtenerlo (ingreso condicionado)

Cada tres años el Consejo Académico evaluará el CV de los profesores de NAB; en caso de que alguno de los miembros no cumpla con los requisitos de permanencia se considerará: a) esperar un lapso de tres meses para que resuelva esta situación, o bien b) apartarlo del NAB si bien continuará colaborando en el DIAC como profesor invitado y, en su caso, asesorando proyectos de investigación a su cargo; transcurrido un año, y si así lo solicita el investigador, se considerará su reincorporación al NAB si cumple los requisitos señalados,

5. El Comité de Tutores estará conformado por los PTC del programa adscritos al NAB. Se reunirá una vez al año para evaluar el avance de los estudiantes, teniendo en cuenta aspectos como: su desempeño en los cursos regulares, su compromiso con el programa (asistencia a las sesiones y a las actividades programadas), sus avances de investigación presentados en el coloquio semestral y su participación en actividades del DIAC.

El Comité de Tutores identifica y propone al Director de Tesis a partir del proyecto de investigación del estudiante y las líneas de investigación que desarrollan los miembros del NAB. Debe tenerse en cuenta que el estudiante no elige a su Director de Tesis, si bien puede proponer un coasesor especialista en el área. La aprobación de esta propuesta compete al Comité de Tutores, el cual tiene además la prebenda de proponer una alternativa. El Director de Tesis fungirá como Tutor del estudiante a su cargo a lo largo de los ocho semestres de duración del Programa; sólo en casos extraordinarios, a criterio del Consejo Académico, se nombrará un Tutor distinto.

Compete a los Tutores, en lo general, orientar y aconsejar al estudiante con respecto a las opciones académicas que tiene, sin relevar al estudiante de la responsabilidad en sus decisiones. Es obligación del Tutor auxiliar al estudiante a:

- a. Programar los avances de investigación que deberá presentar.
- b. Proponer asesores para sus trabajos de investigación, regularización en cursos, metodología aplicada, actividades académicas de difusión, procesos administrativos a seguir en el curso de sus estudios o en los procesos de titulación.
- c. Conocer los mecanismos y los espacios académicos pertinentes a fin de que consolide su currículum.
- d. Orientar al estudiante sobre trámites administrativos necesarios en el curso de sus estudios.
- e. Mediar ante potenciales o reales problemas de tipo académico entre estudiantes o entre estudiantes y profesores del posgrado.
- f. Brindar asesorías académicas sobre temas de su competencia.
- g. Evaluar el rendimiento en el cumplimiento del cronograma de investigación que el estudiante se haya propuesto para la realización de sus estudios y desarrollo de tesis doctoral, mediante la redacción de una bitácora del estudiante, que deberá ser avalada por el tutor.

6. Será necesario para dirigir tesis del posgrado:
 - a. Contar con el grado de Doctor.
 - b. Ser profesor del posgrado o formar parte de un equipo consolidado de colaboradores, investigadores y especialistas que apoyen el mismo.
 - c. Ser miembro del SNI o equivalente.
 - d. Contar con publicaciones o experiencia en la dirección de trabajos de investigación y dirección de tesis.
 - e. Los profesores externos o invitados, deberán dirigir en co-dirección, para garantizar el apoyo que se les debe brindar a los estudiantes, a menos que puedan garantizar su constancia efectiva en la dirección individual de tesis.

7. El Director de Tesis tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades:
 - a. Dirigir de forma activa y comprometida al doctorando en todo lo concerniente a su actividad académica.
 - b. Proponer acotaciones, apartados de tesis, estrategias a desarrollar, alineados a los planes institucionales de investigación y desarrollo del programa, así como sugerir documentos, bibliografía y consulta que apoyen el desarrollo del trabajo.
 - c. Asesorar al doctorando en la elaboración del plan y cronograma de investigación y avalarlo.
 - d. Orientar al estudiante acerca de las mejores prácticas y los instrumentos más adecuados para el mejor diseño y elaboración de los avances y resultados de la investigación.
 - e. Asesorar al estudiante en la preparación y defensa ante jurado de los avances del proyecto y del seguimiento a las observaciones que le hagan sus lectores.
 - f. Orientar al doctorando acerca de la concepción epistemológica y los instrumentos de investigación más adecuados y oportunos para el mejor desarrollo de la investigación y la elaboración de la Tesis.
 - g. Comprometerse a que el estudiante concluya su trabajo de tesis en los tiempos establecidos en el plan de estudios y en su defecto informar sobre el incumplimiento que derive de la conducta del doctorando.
 - h. Evaluar periódicamente el desarrollo de la investigación.
 - i. Presentar dictamen final, evaluando la investigación realizada, la calidad del trabajo y la significación de la Tesis elaborada por el doctorando para ser presentada al Jurado que evaluará la contribución académica y científica.
 - j. En caso de no ser integrante del Comité de Tutores el director, codirector o ambos, informar del avance académico del estudiante al Consejo Académico por lo menos una vez al año.
 - k. Participar como sinodal tanto en el examen de defensa de los avances del proyecto, como en el de la tesis.
 - l. El Director de Tesis podrá proponer ante el Consejo Académico la participación de un codirector de tesis, ya sea interno o externo y estará encargado de informar a la misma sobre las participaciones del mismo en el desarrollo del trabajo.

NOTA: Ningún director de tesis podrá dirigir más de tres tesis doctorales simultáneamente y ningún tutor podrá tener más de tres estudiantes a su cargo al mismo tiempo.

8. Procedimiento para la aprobación del protocolo de tesis doctoral:
 - a. El estudiante procurará conocer ampliamente la oferta de investigación del programa de posgrado y a los investigadores que desarrollan las diversas sublíneas en su proceso de adscripción al DIAC. Para ello deberá tener por lo menos dos entrevistas con diferentes posibles directores de tesis.
 - b. Una vez que el Comité de Tutores le haya asignado director, el estudiante le presentará su propuesta de tema de tesis; una vez realizadas las observaciones del posible director, el estudiante le comunicará al Consejo Académico la aceptación o rechazo de su propuesta
 - c. Si lo considera pertinente el Consejo Académico llevará a cabo el registro y la designación correspondiente del nombre del investigador que haya aceptado ser director de la tesis, o en caso contrario propondrá un director alternativo.
 - d. El estudiante se presentará ante su director en un plazo máximo de treinta días después de la designación para que éste le informe sobre el cronograma de actividades que se comprometen a cumplir, el cual harán llegar al Consejo Académico para el seguimiento correspondiente.

9. Procedimiento para la aprobación de codirectores de tesis y asesores externos:
 - a. El estudiante comunicará a su director de tesis la necesidad de una codirección o asesoría externa de tesis doctoral; la propuesta puede surgir por iniciativa del propio director, en cuyo caso el estudiante deberá manifestar su acuerdo.
 - b. El director presentará al Consejo Académico la propuesta de la codirección o asesoría de tesis doctoral, incluyendo el currículum del potencial codirector o asesor.
 - c. El Consejo Académico informará al postulado sobre los compromisos que adquiriría en caso de ser aceptado, emitirá su evaluación, aprobación o rechazo de la propuesta e informará al codirector o asesor de tesis doctoral aprobado sobre la necesidad de firmar una carta compromiso con el posgrado para realizar su codirección o asesoría.
 - d. El Consejo Académico emitirá el dictamen de aprobación de la codirección o asesoría de tesis doctoral, para el registro y designación oficial correspondiente, a nombre del investigador o especialista externo que haya aceptado ser codirector o asesor de tesis doctoral.

10. El estudiante podrá solicitar el cambio de director de tesis designado sólo:
 - a. Si la solicitud de cambio se origina por la imposibilidad del Director de Tesis para continuar con su labor (separación del programa de posgrado, incapacidad, etc.). El estudiante deberá comunicar al Consejo Académico del Programa el nombre de la persona que acepte continuar la dirección de la tesis y éste procederá a su evaluación, y a su posterior aceptación o rechazo.
 - b. Si la solicitud tiene otro origen, el estudiante deberá justificar las razones por escrito ante el Consejo Académico del DIAC, quien hará lo conducente. En caso de que sea

aceptado el cambio de director, el estudiante no podrá defender la tesis antes de que hayan pasado tres meses, por lo que la defensa de su tesis tendrá que ser programada por lo menos tres meses posteriores a la fecha de aceptación del cambio.

11. Los asuntos sobre la designación de Directores de Tesis que no estén contemplados en los puntos anteriores deberán ser atendidos por el Consejo Académico del Programa, que será responsable de realizar las gestiones pertinentes.

12. El estudiante sólo podrá cambiar en una ocasión el tema de tesis, y sólo durante el primer semestre de sus estudios doctorales; para ello deberá presentar al Consejo Académico la justificación de su solicitud y el nuevo protocolo de tesis; de acuerdo con las LGAC del NAB se determinará el potencial director de la nueva propuesta.

13. Estudiantes

ESTUDIANTE REGULAR. Será aquella persona aceptada en el programa correspondiente que se inscriba, en cada ciclo escolar, en todas las actividades académicas, por el número de créditos establecido para la obtención del grado.

ESTUDIANTE ESPECIAL. Será aquella persona que se inscriba en un ciclo escolar para realizar actividades académicas sin estar admitido en el programa. El estudiante especial no podrá obtener el grado, pero se le podrá emitir constancia especial de estudios realizados.

Nombre del Programa educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Transversalidades de las artes visuales y las artes performativas contemporáneas

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Curso temático	Horas por semestre: 48 horas

Descripción de la asignatura:

El curso se constituye como un espacio para conocer los principales conceptos que ofrecen las teorías de las artes performativas y visuales para el análisis de la obra artística. Se contempla el estudio de las diversas metodologías de creación artística, así como las transversalidades que se pueden encontrar entre las distintas artes tanto en el modo en que se establecen los procesos de creación como en sus teorías.

El trabajo se enfoca en el análisis de las artes performativas y visuales contemporáneas debido a que es el arte de esta época, y porque se parte del presupuesto de que cualquier estudio que se emprende sobre arte del pasado, debe realizarse desde las epistemologías contemporáneas, aun cuando se entre en diálogo con las teorías y creaciones del pasado.

En este curso se analizan transversalidades entre danza, teatro, música, arte sonoro, performance, estampa, pintura, escultura, arquitectura, fotografía, cinematografía, video arte, arte y nuevos medios digitales.

Objetivos generales de la asignatura:

Conocer los principales conceptos de la teoría de las artes visuales y performativas contemporáneas, mediante el estudio de las transversalidades que se dan entre las artes en términos teóricos y creativos.

Estudiar las diversas metodologías de creación de las artes performativas y visuales contemporáneas, por medio de la identificación de los puntos de convergencia y divergencia en los procesos de creación de estas artes.

Identificar las la Gestalt compartida por las artes performativas y visuales contemporáneas, mediante el estudio del cambio epistemológico que se dio en el arte

del siglo XX y que sigue determinando la creación artística actual.

Contenidos de la asignatura:

1. Principales conceptos derivados desde las teorías de las artes performativas y visuales contemporáneas:

- a) Danza, teatro, arte sonoro, performance,
- b) Bailarín, actor, performer, cuerpo, coreógrafo, artista, director.
- c) Espacio, tiempo, creación, obra, sonido, movimiento, acción escénica, composición, acto performativo, acontecimiento entre otros.

2. Principales metodologías de creación

- a) La construcción conceptual de las obras
- b) Interdisciplina en los procesos de creación
- c) Análisis comparativo de procesos de creación de las diversas artes performativas y visuales.

3. Cambios epistemológicos del arte contemporáneo.

- a) Crisis de la teoría de la representación
- b) Transformaciones en la percepción en los procesos de creación presentación de la obra de arte.

Actividades de aprendizaje:

Lectura previa al curso de textos sobre artes performativas y visuales.

Observación previa de registros de obras de artes performativas y visuales contemporáneas.

Exposición por parte de los docentes (idealmente este curso será impartido de manera colectiva por un docente especialista en artes performativas y un especialista en artes visuales)

Conformación de una comunidad de diálogo entre los estudiantes para el análisis de las obras y textos previamente estudiados.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

La evaluación contempla varios momentos:

La participación en la comunidad de diálogo.

La entrega de reseñas de lecturas y obras que deberán ser revisadas antes de iniciar el curso.

Elaboración de un texto académico en que se vincule la investigación particular de cada estudiante con las teorías y/o metodologías de las artes performativas y visuales

contemporáneas.

Fuentes de información:

BANES, Sally (1994). *Writing Dancing in the Age of Postmodernism*. Londres: Wesleyan University.

DIBELIUS, Ulrich (2004). *La música contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal.

GOMPERTZ, Will (1012). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Madrid: Taurus.

STILES, Kristine y SELZ, Peter (1996). *Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists' Writings*. Los Ángeles: University of California.

TAYLOR, Diana y FUENTES, Marcela (2011). *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica.

Fuentes de información complementarias:

COPELAND, Roger (2004). *Merce Cunningham. The Modernizing of Modern Dance*. Londres: Routledge.

GAUSCH, Anna María Ed. (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995*. Madrid: Akal.

JARQUE, Fietta (2015). *Cómo piensan los artistas. Entrevistas*. Lima: Fondo de Cultura Económica.

Nombre del Programa educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Análisis del discurso artístico en las sociedades contemporáneas

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Las posibilidades tecnológicas del siglo XXI han traído consigo nuevas posibilidades también para la creación de contenidos con posibilidades de difusión también sin precedentes. Estos contenidos van desde planos comerciales como la publicidad, así como interacciones entre usuarios, pero también representan nuevos escenarios artísticos, así como nuevas herramientas para la creación del arte. Hoy en día, un usuario con un teléfono móvil puede crear, y darle a su obra tal difusión que puede ser considerada valiosa entre los distintos escenarios artísticos consolidados o en construcción. Esta diversidad tanto de creación o difusión requiere al mismo tiempo de especialistas que puedan identificar los elementos valiosos, sus sistemas de significados, los contextos en los que surgen y lo que todo ello representa por la práctica artística. Por lo tanto, esta materia está orientada a que los estudiantes se acerquen al análisis crítico para poder contribuir en el reconocimiento de valor de las nuevas formas del arte, o bien, que sirvan de guía para comprender los fenómenos para-artísticos actuales.

Objetivos generales de la asignatura:

Proveer de herramientas conceptuales al estudiante para que pueda analizar prácticas y objetos artísticos desde distintas perspectivas de manera que le permita desentrañar los elementos que configuran el discurso actual o histórico del arte.

Contenidos de la asignatura:**I: CONSTRUCCIONISMO SOCIAL**

- El construccionismo social como enfoque:
- La construcción social de la realidad

- La presentación de la persona en la vida cotidiana * Teoría de los actos de habla

II: APROXIMACIONES AL ANÁLISIS DISCURSIVO

- El análisis semiótico y las dimensiones de semiosis.
- La perspectiva tridimensional de Fairclough
- Foucault y el poder
- La sociosemiótica de Hallyday
- Deleuze y el Rizoma

Actividades de aprendizaje:

La modalidad del curso es presencial. El logro de los objetivos implica la lectura de los textos que se presentan en la bibliografía y su discusión generando puntos de vista particulares y estableciendo una posible relación con su tema de tesis.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

La participación activa del estudiante es requerida para la acreditación del curso, la cual está basada en una aproximación de evaluación formativa en combinación con sumativa. La evaluación formativa colaborará en identificar que el estudiante se haya apropiado de los conceptos de una manera útil a su práctica artística. La evaluación sumativa medirá los siguientes aspectos.

- Asistencia y participación en clase..... 10%
- Reportes de Lecturas..... 30%
- Análisis del discurso aplicados a casos particulares..... 60%

Bibliografía básica:

Austin, John L. (1982). *Cómo hacer cosas con palabras: Palabras y acciones*. Barcelona: Paidós,

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1986). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu

Dant, Tim. (1999). *Material Culture In The Social World*, Buckingham:Open University Press.

Fairclough, Norman (1995). *Critical Discourse Analysis*. Boston: Addison Wesley.

Foucault, M. (2014) *El orden del Discurso*, México: Tusquetes.

Foucault, M. (1974) *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. México: Siglo XXI.

Goffman, E. (1981) *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu

Haliday, M.K. (1989) *El lenguaje como semiótica social*. México: Fondo de Cultura Económica.

Morris, Ch. (1994) *Fundamentos de la teoría de los signos*. Paidós Ibérica.

Wodak, R. (2016) *Methods of critical discourse studies*. London: SAGE.

Zecchetto, V. (2003) *La danza de los signos. Nociones de Semiótica general*. Buenos Aires: La Crujía, 2003.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Análisis musical

Semestre: 1º al 4º	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

La materia de Análisis Musical VI desarrolla la formación teórica del músico a partir de las bases adquiridas por el estudiante, en tanto lo prepara para lograr una comprensión profunda del repertorio no tonal. Esta materia tiene como meta lograr que el estudiante, en base al conocimiento en su formación profesional, logre hacer una comprensión y lectura profunda de una obra no tonal seleccionada. El curso se enfocará en hacer un análisis no solo técnico, sino crítico. Se verán algunas nuevas herramientas, así como se les dará seguimiento a sus conocimientos en forma, armonía e historia. Se abarcarán obras de diferentes épocas, empezando por la era "pre-tonal" (Dufay, Perotin, Machaut), hasta siglo XX d (Messiaen, Bartok, Berg) con el objetivo de retar al alumno a que aplique sus conocimientos en diferentes escenarios. Se buscará que el alumno logre abordar de manera balanceada y óptima diferentes aspectos analíticos tales como "Técnico" (armonía, estructura), "Contextual" (Contexto sociológico e histórico), e "Interpretativo", (visión personal sobre la pieza). En otras palabras, se busca darle un cierre práctico a la información y teoría que los alumnos han absorbido durante los cursos anteriores.

Objetivos generales de la asignatura:

Se espera que al final del curso, el alumno sea autosuficiente y propositivo al momento de enfrentarse a cualquier tipo de análisis musical. Adicionalmente, desarrollará habilidades de escritura académica con el fin de realizar un ensayo en el que integrará las competencias relacionadas al análisis musical.

Contenidos de la asignatura:

I: Introducción y análisis técnicos

- Conceptos de análisis: Técnicos, Históricos e Interpretativos

- Conteo Interválico
- Gráfica y sinterización de ideas.

II. Análisis no Técnicos

- Análisis Fenomenológico.
- Análisis de Contextual.
- Interpretación personal

III. Análisis consolidados

- Análisis formal
- Análisis armónico
- Análisis Schenkeriano

IV. Proyecto Final

- Planificación: elección de objeto de estudio, definición de objetivos y preguntas de investigación.

Actividades de aprendizaje:

La metodología de Análisis Musical está diseñada para alcanzar los objetivos del curso. Se implementarán estrategias para que el estudiante sintetice sus ideas analíticas de manera clara. Dichas estrategias consistirán en ejercicios prácticos durante clase, presentaciones del profesor sobre análisis realizados como ejemplificación, presentaciones de los estudiantes, seminarios, revisión de literatura, y aplicación de los conceptos aprendidos al análisis e interpretación del repertorio.

Por otro lado, se desarrollará un proyecto de escritura de un ensayo académico sobre análisis, en el cual el estudiante deberá integrar las metodologías de análisis musical aprendidas a lo largo de sus estudios. El análisis podrá ser sobre una pieza en específico o sobre un fenómeno musical ejemplificado en una o varias piezas. Para esta actividad, revisarán literatura extra y escogerán una pieza que se convertirá en el objeto de estudio de su proyecto. El proyecto comenzará a mediados del semestre con la elección del objeto de estudio, y se le dará un seguimiento constante.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

La calificación final del seminario se obtendrá a partir de participación y ejercicios en clase 30% y el proyecto de escritura 35% presentación en un seminario final 35%.

Fuentes de información:

Bent, I. D. (1987). The Norton/Grove Handbooks in Music Analysis. New York: W. W. Norton.

Nombre del Programa educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Narrativas de la violencia: literatura, cine y novela gráfica

Semestre: 4	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 presenciales

Descripción de la asignatura:

La violencia se manifiesta de manera sistemática en los distintos medios expresivos, tanto en aquellos que asociamos a las prácticas artísticas clásicas como a los nuevos modos de contar, en términos ficcionales, la realidad.

Desde la literatura se han establecido diálogos fructíferos con el cine y con la novela gráfica (que podría constituirse en punto de encuentro entre ambas prácticas), por lo que es posible proponer una lectura de las narrativas que desarrollan no sólo de manera temática sino como objetivo último la violencia estas formas diversas, a fin de intentar comprender un fenómeno que en la actualidad ha cobrado una dimensión sin precedentes.

Objetivos generales de la asignatura:

1. Leer de manera crítica textos literarios que plantean problemas relacionados con las narrativas de la violencias en sus distintas expresiones
2. Conocer el modo en el que se establecen redes y vasos comunicantes entre la literatura, el cine y la novela gráfica
3. Realizar una lectura sistemática de los textos propuestos
4. Identificar y manejar los conceptos de las propuestas más recientes de la teoría literaria
5. Reconocer y aplicar correctamente las características formales de un trabajo académico

Contenidos de la asignatura:

- 1) La narrativa de la violencia
 - a) Violencia y ficción
 - b) Relaciones entre la violencia y las formas expresivas
- 2) La literatura de la violencia

- a) Novela y denuncia
- b) La novela como testimonio
- 3) Cine y violencia
 - a) La violencia audiovisual
 - b) Cine y videojuegos
- 4) La novela gráfica de la violencia
 - a) Imagen y violencia
 - b) Texto-imagen

Actividades de aprendizaje:

- La exposición de los temas por parte del profesor y la discusión de los textos propuestos en el plenario
- La lectura de textos complementarios que brinden herramientas adecuadas que conduzcan a reconocer la vinculación entre las diferentes narrativas de la violencia
- La búsqueda bibliohemerográfica y digital de los textos como procesos necesarios para realizar cualquier investigación
- La puesta en común de distintas perspectivas, con base en argumentos y con la necesaria apertura al diálogo y la aceptación de opiniones diversas
- El ejercicio de la adecuada presentación de un trabajo académico

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- 100% de asistencias
- Participar en las actividades durante las sesiones y llevar a cabo las tareas (lecturas, análisis, investigación) encomendadas por el profesor del curso
- Exponer y entregar un trabajo de investigación (mínimo 20 páginas tamaño carta más referencias bibliográficas, tipografía Times New Roman 12 pts., interlínea 1.5) donde se analice un texto (novela, película o novela gráfica) en su relación con alguna de las otras, a partir de los referentes teóricos y metodológicos estudiados en el curso

Bibliografía básica:

- CHATMAN, Seymour (1990) *Historia y discurso: la estructura narrativa en la novela y en el cine*, Madrid: Taurus.
- GARCÍA VIÑÓ, Manuel (2005) *Teoría de la novela*, Barcelona: Anthropos.
- PIMENTEL, Luz Aurora (2010) *El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa*, México: UNAM-Siglo XXI.
- PRADO BIEZMA, Javier del (2000) *Análisis e interpretación de la novela: cinco modos*

- de leer un texto narrativo*, Madrid: Síntesis.
- SULLÀ, Enric (2001) *Teoría de la novela: antología de textos del siglo xx*, Barcelona: Crítica.
- VALLES CALATRAVA, José R. y Álamo Felices, Francisco (2002) *Diccionario de teoría de la narrativa*, Salobreña: Alhulia.
- BENJAMIN, Walter (1999): *Para una crítica de la violencia y otros ensayos*, Taurus, Madrid.
- BOZAL, Valeriano (2002): «Hipótesis para una investigación», Seminario sobre la violencia, Universidad Complutense de Madrid, disponible en <<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/varte/actividades/reunion2002/VBOZAL.pdf>> [12 de junio de 2016].
- CASTRO, J.J. (2012): «Tracking the Chupacabra: The Vampire Beast in Fact, Fiction, and Folklore by Benjamin Radford», *The Latin Americanist*, vol. 56, 3, pp. 123.
- CUBILLO PANIAGUA, Ruth (2013): «La intermedialidad en el siglo XXI», *Diálogos: Revista Electrónica de Historia*, vol. 14, 2 (setiembre 2013-febrero 2014), pp. 169-179.
- MIÉVILLE, China (2004): «Marxism and Fantasy: An Introduction», en David Sandner (ed.): *Fantastic Literature. A Critical Reader*, Praeger, Westport, pp. 334-343.
- PACHECO GUTIÉRREZ, María Guadalupe (2008): *Representación estética de la hiperviolencia en La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo y «Paseo nocturno» de Rubem Fonseca*, México, UNAM-Miguel Ángel Porrúa.
- RUIZ ZAVALA, Emilio (2012): «La temática social en el cómic», *Peonza. Revista de literatura infantil y juvenil*, 103, diciembre, pp. 18-25.
- SILVA LONDOÑO, Diana Alejandra (2016): «Street Art at the Border: Representations of Violence and Death in Ciudad Juárez», *Frontera Norte*, vol. 28, 55, pp. 33-52.
- TWITCHELL, James B. (1981): *The Living Dead: A Study of the Vampire in Romantic Literature*, Durham (NC), Duke University Press.
- WAGNER, Hank (2011): «Comic Book Vampire Series», S. T. Joshi (ed.): *Encyclopedia of the Vampire. The Living Dead in Myth, Legend, and Popular Culture*, Greenwood, Santa Barbara, pp. 54-57.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (2002): *Informe mundial sobre la violencia y la salud: Resumen*, Washington, WHO.

Bibliografía complementaria:

- GARCÍA CANCLINI, Néstor (1990): *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Grijalbo, México.
- LIEBS, Holger (2009): «Arte y publicidad», en Hubertus Butin (ed.), *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*, Abada, Madrid, pp. 61-64.
- MAFFESOLI, Michel (2005): «Estamos en la era de los nómadas y las tribus (entrevista)», *La Nación* (21 de agosto), Cultura, disponible en <<http://www.lanacion.com.ar/734590-estamos-en-la-era-de-los-nomades-y-las-tribus-dice-maffesoli>> [12 de junio de 2016].
- MARTÍNEZ, Rubén (2004): *The New Americans*, New Press, New York.
- NILES, Steve (2005): «Juárez» *30 Days of Night: Bloodsucker Tales*, IDW Publishing,

San Diego.

ROAS, David (2013): «Mutaciones postmodernas: del vampiro depredador a la naturalización del monstruo», en David Roas y Patricia García (eds.), *Visiones de lo fantástico (aproximaciones teóricas)*, Málaga, EDA, pp. 91-111.

RODRÍGUEZ, Juan Carlos (1994): «La noche de Walpurgis: de Stoker a Borges», en *La norma literaria*, Granada, Diputación Provincial de Granada, pp. 375-412.

RODRÍGUEZ, Juan Carlos (2002): «Sobre el concentrado de lo real y el sentido de lo fantástico», en *De qué hablamos cuando hablamos de literatura*, Granada, Comares, pp. 267-291.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Teoría e institución de arte actual

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Este seminario se ocupa del estudio de una selección de teorías de gran poder explicativo sobre el fenómeno artístico que, particularmente, han abordado su concienciación como parte consustancial a la creación –en un contexto histórico, historiográfico, teórico y crítico de la disciplina–. Por otra parte, el seminario también trata nuevas teorías que, por contraste, han tratado el declive de este fenómeno artístico en las etapas moderna, posmoderna y contemporánea –en un periodo que algunos han analizado como posthistórico–.

El tipo de aprendizaje en esta asignatura es independiente, flexible, exploratorio, crítico y reflexivo, orientado a la investigación sobre la investigación del fenómeno artístico visto desde la contemporaneidad.

Objetivos generales de la asignatura:

Al terminar el curso los estudiantes serán capaces de:

Conocer los cuestionamientos fundamentales del arte en la época en que vive, a fin de abordar con los criterios que le son contemporáneos, a lo largo de sus estudios doctorales, los temas que le propone el plan curricular en materia de arte.

Este cuestionamiento nos lleva a abordar la cuestión de la crisis del arte actual, como la crisis de la historia del arte, y las contribuciones pluralistas, no-estilísticas, atonegadoras, multiculturalistas, mudiales... que el análisis de esta

situación ha estado proponiendo, como arte y como teoría sobre arte.

- I. Arte e historia del arte
 - 1.1. Primer historia del arte. Las vidas de los artistas, por Giorgio Vasari
 - 1.2. La conciencia del arte como parte de la creación del arte
 - 1.3. El acto creativo como un trabajo intelectual.
- II. Teoría del arte y teoría como arte
 - 2.1 Teoría de la modernidad y su antecedente en kantiano según Klement Greenberg.
 - 2.2 Teoría de la modernidad según T. Adorno
 - 2.3 Teoría de las vanguardias históricas según Peter Bürger
 - 2.4 Una mirada a la modernidad en la pintura de Claude Monet a Paul Cézanne.
 - 2.5 La revolución cubista, el surgimiento de las abstracciones, y el conceptualismo.
 - 2.6 Autonomía del arte moderno: ni académico ni institucional
 - 2.7 La crítica del arte
- III. Teoría del arte posmoderno /nuevas vanguardias /
 - 3.1. Teoría de la posmodernidad y el sistema de la imagen posmoderna a partir de Robert Rauschenberg, según Douglas Crimpt
 - 3.2. Teoría de las vanguardias históricas según Peter Bürger
 - 3.3. Una mirada a los movimientos contemporáneos en las artes visuales
 - 3.4. El arte posthistórico. Una revisión del debate: Arthur Danto, Hans Belting, Yves Michaud, Hal Foster, Donald Kuspit, Serge Guilbaud.
- IV. Arte actual y nuevos medios
 - 4.1. Cultura visual: un alternativa multidisciplinar derivada de la historia del arte y la cinematografía –aunque participan numerosas disciplinas como la literatura, sociología... – para analizar el fenómeno del artístico y cultural dado que éstos cambian al cambiar los medios a nuevos medios –digitales–.

Actividades de aprendizaje:

El seminario *Teoría e institución del arte actual* tendrá una duración de 40 horas. Los seminarios se llevarán a cabo con base en lecturas de textos y el estudio visual/sonoro de obras de arte. Los estudiantes son el centro de la clase. Con base en

el conocimiento de dichos materiales (textuales, visuales y sonoros), deberán participar en la discusión académica de cada tema y escribir textos. Esta actividad implica formar su propia interpretación y argumentación con cierto grado de objetividad y con base en teorías del arte. De ser factible, establecer la relación de las metodologías del arte y los estudios visuales con su trabajo de tesis.

Algunas de las técnicas de aprendizaje que se utilizarán incluyen:

- Conocimiento de teoría e historia del arte.
- Análisis de obras de arte: visualidad y visión, percepción, audición.
- Lectura de textos
- Escritura de textos
- Trabajo individual
- Debate académico
- Interpretación, formación
- Formación y defensa de argumentos.

Entre los recursos de aprendizaje se encontrarán:

- Laboratorio de cómputo

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- Asistencia 25%
- Participación en clases 25%
- Trabajo final 50%. Consiste en la escritura de un ensayo sobre teoría del arte contemporáneo. De ser factible, aplicarlo al desarrollo concreto de su investigación de tesis doctoral.

Fuentes de información:

ADORNO, THEODOR. *Teoría estética*. Madrid: Taurus, 1980

BELL, DANIEL, *Las contradicciones culturales del capitalismo*. México, CONACULTA, 1989

BELTING, HANS. *La imagen y sus historias: ensayos*. México Universidad

Iberoamericana, 2011

- BÜRGER, PETER, *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, 1987
- BÜRGER, PETER, *The Decline of Modernism*. Pennsylvania, Penn State Press, 1992
- CLEMENT, GREENBERG. "Modernist Painting". En HARRISON, CH., WOOD, P. (2002). *Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas*. Malden, Oxford, Victoria, Berlin: Blackwell Publishing, pp. 773-779
- CORDERO, K., SAENZ, I. (Comps.) (2007). *Crítica Feminista en la teoría e historia del arte*. México: UIA, UNAM, CONACULTA, CURARE, PUEG, FONCA
- CHADWICK, WHITNEY. *Women, Art and Society*. Londres: Thames & Hudson, 2012
- DANTO, ARTHUR. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el fin de la historia*. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, 2003
- DANTO, ARTHUR. *Más allá de la caja brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica*. Madrid: Akal, 2003
- DANTO, ARTHUR. *Unnatural Wonders. Essays from the Gap Between Art & Life*. Nueva York: Columbia University Press, 2007
- DEBORD, GUY, *Society of the Spectacle*. Detroit, Black & Red, 1983
- DIKOVITSKAYA, M. *Visual Culture. The Study of the Visual after the Cultural Turn*: Cambridge, Londres: The MIT Press, 2005
- DONALD, PREZIOSI (Ed.), *The Art of Art History: A Critical Anthology*, Oxford University Press, 1998
- ELKINS, J. (2013). *Theorizing Visual Studies. Writing Through the Discipline*. Nueva York, Londres: Routledge, Taylor & Francis Group
- FOCAULT, MICHEL. *¿Qué es un autor?* En Preziosi Donald (Ed.) *The Art of Art History: A Critical Anthology*. Oxford University Press, 1998
- FOSTER, HAL, *Dioses prostéticos*. Madrid: Akal, 2008
- FOSTER, HAL, (Ed.), *Recodings. Art, Spectacle, Cultural Politics*. Nueva York, The New York Press, 1999
- FOSTER, H. (Ed.) *The anti-aesthetic. Essays on Postmodern Culture*. Nueva York: The New Press, 1998
- GILBAUD, SERGE. *Los espejismos de la imagen en los lindes del siglo XXI*. Madrid: Akal, 2009
- HARRISON, CHARLES & WOOD, PAUL (Eds.) *Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas*. Malden, Oxford, Victoria, Berlin, Blackwell Publishing, 2002
- HOWELLS, RICHARD; NEGREIROS, JOAQUIM, *Visual Culture*. Cambridge, Malden: Polity
- JAY, MARTIN, *Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*, Berkeley, Los Angeles, Londres, California University Press, 1994
- KOCUR, ZOYA (Ed.), *Global Visual Cultures. An Anthology*. Malden, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011
- KUSPIT, DONALD. *El fin del arte*. Madrid: Akal 2006
- McEVILLEY, Thomas, *Sculpture in the Age of Doubt*, School of Visual Arts. Allworth Press, Nueva York, 1999
- MICHAUD, YVES. *El arte en estado gaseoso*. México: Fondo de Cultura Económica, 2007
- O'DOHERTY, BRIAN. *Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space*. Berkeley, Los Ángeles, Londres: California University Press, 1999

- MIRZOEFF, NICOLAS. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2003
- MANOVICH, LEV, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Barcelona, Paidós Comunicación, 2005
- MITCHELL, W.J.T. *Iconology. Image, Text, Ideology*. Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1986
- MITCHELL, W.J.T. *Teoría de la imagen*. Madrid: Akal, 2009
- MITCHELL, W.J.T. *What do Pictures Want? The Lives and Lovers of Images*. Chicago, Londres: The University of Chicago Press
- PAUL CHRISTIANE (Ed.) *New Media in the White Cube and Beyond. Curatorial Models on Digital Art*. Berkeley, Los Angeles, Londres: California University Press, 2008
- SELZ, PETER; Stiles Krisitne (Eds.), *Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists' Writings*. Berkeley, Los Angeles, London, California University Press, 1996
- SHAPIRO, MEYER. *Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society. Selected Papers*. Nueva York: George Braziller
- SMITH, TERRY *¿Qué es el arte contemporáneo?* México: Siglo XXI, 2012
- TOMKINS, CALVIN, *Post to Neo. The art world of the 1980s*, Londres, Penguin Books, 1989
- VASARI, GIORGIO. *The Lives of the Artists*. Oxford University Press, 1998
- WINCKELMAN, JJ. *De la belleza en el arte clásico*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1959

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: El formalismo y la estética musical del siglo XX

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Si nos adentramos al siglo XX, no resulta fácil el estudio de la música pues existe una diversidad de direcciones y de pensamientos determinados. No obstante se requiere establecer, horizontes en este laberinto del pensamiento contemporáneo, para intentar realizar una clasificación que nos permita relacionar las formas y sus procesos creativos.

Ya en el siglo XIX las formas son una constante del pensamiento estético y el que estas formas se rompan con las anteriores no implican que no existan o se cree un caos de la estética y de la forma.

La música se vuelve esencialmente una organización de tiempo con su significado, constituido por cierto arco temporal en la que existen ciertos polos de atracción.

Así permanece la organización del tiempo, del espacio y de la diversidad de símbolos que no encierran otra finalidad que su propia verdad por lo que esta asignatura nos permite adentrarnos en el fenómeno musical de las vanguardias, y conocer su proceso y desarrollo a través, de la especulación la cual es dirigida por voluntad precisa y activa que ordena y dispone de los elementos de la música y estudiarla en diferentes perspectivas sobre las tendencias del ayer y del ahora sobre el pensamiento musical de occidente.

Objetivos generales de la asignatura:

- Contribuir al estudio y revalorización de la música a través del fenómeno de la especulación y la voluntad del compositor.
- Analizar y reflexionar, sobre la estética musical entendida como teorización y

meditación del hecho creativo.

- Propiciar el estudio histórico de las diferentes concepciones musicales y la relación entre el entretejido cultural intelectual y la estética musical.

Contenidos de la asignatura:

I.- La crisis del lenguaje musical.

- La nueva estética musical y las emociones.
- La poética dodecafónica.
- Las vanguardias.

II.- La forma del tiempo del siglo XX.

- El tiempo musical del siglo XX.
- El lenguaje musical del siglo XX.

Actividades de aprendizaje:

Lecturas de diferentes autores con el fin de contribuir al estudio de los fenómenos sociales y sobre los aspectos que llevaron a la crisis de la música a finales del siglo XIX. Escuchar diferentes obras como:

- Odisea 2001 de Richard Straus.
- Cuarteto del fin de los Tiempos de Arnold Schoenberg,
- Densidad 21.5 de Edgar Varesse,
- El bolero de Maurice Ravel,
- Sinfonía número 4 de Candelario Huizar,
- Música para ocho de Silvestre Revueltas,
- El huapango de José Pablo Moncayo, entre otros.

Además se debe analizar e identificar el desarrollo de la creatividad musical a través de la estética musical y su función social, para lo cual consultaremos algunas lecturas de "La nueva Música" de Teodor, Wiesengrund Adorno; además la lectura del libro de Octavio Paz Octavio Paz quien plantea un estudio sobre el fenómeno poético, donde examina la naturaleza del poema y hace un análisis de sus componentes: lenguaje, ritmo e imagen. Explica la manera en que la poética está directamente relacionada con la experiencia del ser humano. Sin el ser humano: lector, espectador o habitante de una obra, no se puede hablar de la existencia del fenómeno poético.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Se considera la asistencia, permanencia y participación en las actividades y desarrollo del seminario.

El dominio de los contenidos a través, de exposición y desarrollo de un tema proponiendo alternativas y estrategias para su estudio.

Entrega de un ensayo al final del seminario donde relacione lo aprendido de los estudios realizados y relacionados con su tema de estudio.

Fuentes de información:

ADORNO, Teodor, Wiesengrund. Teoría de la Estética. Obras completas. Alianza Editorial, Madrid, España. 1996.

ARNEHEIM, Rudolf, "*Consideraciones sobre la educación artística*", Editorial, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1993, red. 2004.

BARTÓK, Bela, "Análisis de la música", ErnőLendvai, Idea Books, Madrid, España, 2003.

BARTÓK, Bela, *Escritos sobre música popular*, Siglo XXI Editores, México D.F., 1997.

ROWELL, Lewis "*Introducción a la filosofía de la música*", Antecedentes históricos y problemas estéticos, Gedeisa, Editorial, Barcelona, cuarta reimpresión 2005.

Fuentes de información complementarias:

BERNAL, Jiménez Miguel, "La técnica de los compositores", Editorial Júpiter, México 1950.

BERTUCCI, J. "*Tratado de Contrapunto*". Editorial Ricordi. Buenos Aires Argentina. Reedición 1995.

DAHLHAUS, Carl, "Fundamentos de la Historia de la música", Gedisa editorial, Barcelona España, primera reimpresión 2003.

DE LA MOTTE, Diether, "*Contrapunto*". Editorial Labor. Madrid, España. Edición 1980.

ESCAMILLA GALINDO, Alicia, GALÁZ VILLASANTE, Miriam, MARTÍNEZ QUIRCE, Francisco, DE LA ORDEN OSUNA, Fernando, "*Historia de la música*", 5 tomos,

Editorial Espasa Calpe, España, 2001.

ESPASA, siglo XXI, *Historia de la música, tomos I, II, III, IV, V*. Edición 2001.

SALDIVAR, Gabriel; *Historia de la música en México*. S.E.P. Ediciones Gernika Serie varia invención. El Nigromante, México. 1987.

SALZER Félix y Shachter Carl, "El contrapunto en la composición": El estudio de la conducción de las voces, Idea Books, S. A., Barcelona, España, 1999.

SCHENKER, Heinrich. "Tratado de Armonía". Real Musical. Madrid, España. 1990.

SCHÖNBERG, Arnold, "El estilo y la idea", Idea Books, S. A., Barcelona, España, 2005.

Nombre del Programa educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Geocrítica de la escritura fronteriza

Semestre: 4	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 presenciales

Descripción de la asignatura:

La violencia se manifiesta de manera sistemática en los distintos espacios geográficos, tanto en aquellos que asociamos a las prácticas artísticas clásicas como a los nuevos modos de contar, en términos ficcionales, la realidad.

Desde la literatura se han establecido diálogos fructíferos con el cine y con la novela gráfica (que podría constituirse en punto de encuentro entre ambas prácticas), por lo que es posible proponer una lectura de las narrativas que desarrollan no sólo de manera temática sino como objetivo último la violencia estas formas diversas, a fin de intentar comprender un fenómeno que en la actualidad ha cobrado una dimensión sin precedentes.

Objetivos generales de la asignatura:

1. Leer de manera crítica textos literarios que plantean problemas relacionados con la geocrítica como disciplina de análisis
2. Conocer el modo en el que se establecen redes y vasos comunicantes entre la literatura y la geografía
3. Realizar una lectura sistemática de los textos propuestos
4. Identificar y manejar los conceptos de las propuestas más recientes de la teoría literaria
5. Reconocer y aplicar correctamente las características formales de un trabajo académico

Contenidos de la asignatura:

- 1) La narrativa de los territorios
 - a) Geografía y ficción

- b) Relaciones entre la geografía y las formas expresivas
- 2) La literatura de los territorios
 - a) Novela y espacio
 - b) La novela como mapa

Actividades de aprendizaje:

- La exposición de los temas por parte del profesor y la discusión de los textos propuestos en el plenario
- La lectura de textos complementarios que brinden herramientas adecuadas que conduzcan a reconocer la vinculación entre las diferentes narrativas del territorio
- La búsqueda bibliohemerográfica y digital de los textos como procesos necesarios para realizar cualquier investigación
- La puesta en común de distintas perspectivas, con base en argumentos y con la necesaria apertura al diálogo y la aceptación de opiniones diversas
- El ejercicio de la adecuada presentación de un trabajo académico

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- 100% de asistencias
- Participar en las actividades durante las sesiones y llevar a cabo las tareas (lecturas, análisis, investigación) encomendadas por el profesor del curso
- Exponer y entregar un trabajo de investigación (mínimo 20 páginas tamaño carta más referencias bibliográficas, tipografía Times New Roman 12 pts., interlínea 1.5) donde se analice un texto (novela, película o novela gráfica) en su relación con alguna de las otras, a partir de los referentes teóricos y metodológicos estudiados en el curso

Bibliografía básica:

- Jameson, Fredric. *The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System*. Bloomington: Indiana University Press, 1992.
- Moretti, Franco. *An Atlas of the European Novel, 1800-1900*. London: Verso, 1998.
- Moretti, Franco. *Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History*. London: Verso, 2005.
- Said, Edward. *Culture and Imperialism*. New York: Knopf, 1993.
- Soja, Edward. *Postmodern Geographies*. London: Verso, 1989.
- Soja, Edward. *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Oxford: Blackwell, 1996.
- Tally, Robert T. (ed.) *Geocritical Explorations: Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Westphal, Bertrand. *Geocriticism: Real and Fictional Spaces*, trans. Robert T. Tally Jr. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Bibliografía complementaria:

Acosta, Rinaldo (2003) "La frontera mitológica y su guardián", en *Entretextos. Revista electrónica semestral de estudios semióticos de la cultura*, núm. 2, noviembre, pp. 1-14, www.ugr.es/local/mcaceres/entretextos.htm (consultado el 2 de julio de 2010).

Alarcón, Justo S. (2005). *La frontera como "cruce" y "crucero" en tres textos literarios chicanos*. Edición digital. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Bottino Bernardi, María del Rosario (2009), "Sobre límites y fronteras", en *Revista Digital Estudios Históricos*, número 1.

Cisneros Cunchillos, Miguel (2005) "La Ulaña (Humada, Burgos): un asentamiento en los confines de la Cantabria prerromana", González Morales, Manuel Ramón y Solórzano Telechea, Jesús Angel (coord.), *Actas del II Encuentro de Historia de Cantabria* (Santander, 2002), Cantabria: Universidad de Cantabria, pp. 873-892.

Crosthwaite, Luis Humberto (2005) "Instrucciones para cruzar", en *Letras libres*, noviembre, pp. 20-21.

Cruz, Juan José (1991) "Vietnam as 'frontier': some literary responses", en *Revista de Filología*, Universidad de La Laguna, núm. 10, pp. 95-107.

Cuenca López, José María y Domínguez Domínguez, Consuelo (1999) "Espacio, territorio y frontera: reconceptualización para un currículum integrado de ciencias sociales de cara al próximo milenio", en García Santa María, María Teresa (coord.), *Un currículum de ciencias sociales para el siglo XXI : qué contenidos y para qué*, pp. 163-172.

Giménez, Carlos y Malgesini, Graciela (2000). *Guía de conceptos sobre migraciones, racismo y multiculturalidad*, Madrid: Los libros de la catarata/Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Gómez Moriana, Antonio (1987) "Dimensiones sociocríticas y análisis del discurso", en *Eutopías. Teorías/Historia/Discurso*, vol. 3, núm. 2-3, otoño 1987-invierno 1988, Valencia, pp. 67-78.

Guillén, Claudio (1998) *Múltiples moradas. Ensayo de literatura comparada*, colección Marginales, núm. 170, Barcelona: Tusquets.

Gumilev, Lev Nikolaevich (1994) *La búsqueda de un reino imaginario: la leyenda del preste Juan*, Barcelona: Crítica.

Habermas, Jürgen (2000) *La constelación posnacional*, Barcelona: Paidós.

Jiménez Núñez, Alfredo (2003) "Historia y antropología: las fronteras de América del Norte", en *Revista española de antropología americana*, número extra 1, en memoria de José Alcina Franch, pp. 99-113.

Martin, Celine (1998) "*In confinio externis gentibus*. La percepción de la frontera en el reino visigodo", en *Studia Historica. Historia antigua*, volumen 16, Salamanca, pp. 267-280.

Mezzadra, Sandro (2005) "Confini, migrazioni, cittadinanza", en *Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, Bolzano: Rubbettino Editore.

Montenegro, Marisela y Mora, Bely (2009) "Fronteras internas, cuerpos marcados y

experiencia de *fuera de lugar*. Las migraciones internacionales bajo las actuales lógicas de explotación y exclusión del capitalismo global”, en *Athenea Digital*, primavera, núm. 15, pp. 1-19.

Onghena, Yolanda (2008), “¿Voluntad de nuevas fronteras, ausencia de viejas fronteras?”, en *Revista CIDOB d’afers internacionals*, número 82-83, ejemplar dedicado a Fronteras: Transitoriedad y dinámicas interculturales.

Redclift, M.R. (2006) *Frontiers: histories of civil society and nature*, Boston: MIT Press.

Tabuenca Córdoba, María Socorro (1997). “Aproximaciones críticas sobre las literaturas de las fronteras”, en *Frontera Norte*, 9, 18, julio-diciembre, pp. 85-110.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Performance art y ética

Semestre: 1° al 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Performance Art –en el contexto de las artes performativas– surge de la crisis de la pintura postimpresionista y de principios de siglo XX. El cuerpo de los artistas reemplaza el lienzo al tiempo que la pintura deja de ser representativa. Thomas McEvilley señala que Aristóteles en Ética Nicomaquea que el ser humano se divide en facultades estéticas, cognitivas y éticas. Kant se refiere sólo a la primera en su concepción del arte. Las facultades cognitivas y éticas se integran al arte a principios de S. XX. La ética es la facultad asociada al performance y estas dos últimas conforman el proyecto de la posmodernidad según McEvilley. Este curso estudia el performance en un contexto histórico del arte S. XX-XXI.

Objetivos generales de la asignatura:

Conocer el origen del performance art como una disciplina derivada de las artes visuales y su diferencia con la actuación. Los principales características de esta disciplina. Analizar la influencia del performance art en las diferentes disciplinas – danza, composición experimental, video, y digital art– modificadas por el performance art.

Contenidos de la asignatura:

1. Pintura y performance art.
 - a. El azar, la histeria, el cuerpo y la pintura. La presentación y la presencia en el arte moderno..
2. Performance futurista, futuristas y constructivistas rusos, dadaístas y

surrealistas, bauhaus. Living Theater, happening y fluxus, accionistas vieneses.

3. Diseminación del performance en las disciplinas
 - a. Performance art y Happening: Black Mountain College. Happening. Fluxus.
 - b. Performance Art y Composición experimental
 - i. Luigi Russolo. The Art of Noise. Futurist Manifesto. 1913. Ubu Web
 - c. Performance Art y Danza
 - d. Performance Art y video
 - e. Performance Art y nuevos medios.

Actividades de aprendizaje:

Análisis de obras. Análisis de documentos teóricos, históricos e historiográficos sobre la conceptualización del performance art.

Aplicación de estos estudios en el análisis de temas y obras concretas.

Producción de textos.

El curso puede ser presencial, pero también a distancia porque el estudiante deberá interactuar con los archivos filmicos y sonoros de performance art.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Escritura de dos ensayos –de medio y de fin de curso– sobre la conceptualización del performance y las interdisciplinas tratadas en el curso. De ser factible, aplicarlo a una reflexión relativa a su investigación de tesis doctoral.

Fuentes de información:

ARMSTRONG, ELIZABETH y ROTHFUSS JOAN (Eds.), *In the Spirit of Fluxus*. Walker Art Center Minneapolis, 1993

DELEUZE, GILLES, *Francis Bacon. The Logic of Sensation*. Londres, Nueva York: Continuum, 2004

DIXTON, STEVE, *Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance,*

Performance Art, and Installation. Massachusetts Institute of Technology,
2007

GOLDBERG, ROSELEE, *Performance Art. From Futurism to the Present*. Londres:
Thames & Hudson, 1988

GOLDBERG, ROSELEE, *Performance: Live Art Since the '60s*. Londres, Thames &
Hudson, 2004

GLUSBERG, JORGE, *El arte de la performance*. Buenos Aires: Ediciones de Arte
Gaglianone, 1986

HARRISON & WOOD, *Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas*.
Malden, Oxford, Victoria: Blackwell, 2002

SELZ, PETER; Stiles Krisitne (Eds.), *Theories and Documents of Contemporary Art. A
Sourcebook of Artists' Writings*. Berkeley, Los Angeles, London, California
University Press, 1996

Happening & Fluxus, Koelnischer Kunstverein, Koeln, 1970

Máscara. Cuadernos latinoamericanos de reflexión sobre escenología. Living Theatre.

Año 2. No. 6. México, Julio 1991.

<http://www.ubuweb.com>

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Registro, documentación y catalogación de las formas sonoras

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Documentación etnográfica y discusión sobre el registro fonográfico para la documentación del lenguaje verbal, sustitutos acústicos del lenguaje verbal, canto, música, entorno sonoro de informantes y portadores de culturas diversas.. Se discutirán algunos aspectos de la experiencia cultural sobre el uso de equipos en trabajo de campo y las perspectivas antropológicas en base a experiencias en el estudio de los escenarios culturales.

Objetivos generales de la asignatura:

El alumno adquirirá los conocimientos básicos sobre las principales reflexiones antropológicas, así como el reconocimiento del empleo de tecnología en el trabajo etnográfico, para el estudio del mundo sonoro como fuentes para la investigación y será capaz de entender la importancia de las diversas tecnologías para registrar, documentar y catalogar al mundo sonoro.

Contenidos de la asignatura:**1. Los roles del registro sonoro de campo****1.1 El rapport**

1.1.1 Nativos y extranjeros

1.1.2 Aproximación y reciprocidad, discusión sobre la ética del registro sonoro

1.2 Aspectos sociales de la entrevista etnográfica

1.2.1 El problema de la conversación

1.2.2 El enfrentamiento del informante para grabadoras

1.2.3 La participación en silencio

- 1.3 Aspectos Generales de la Documentación en Audio
 - 1.3.1 Sistemas generales para el registro de muestras sonoras
 - 1.3.2 Equipos y tecnologías diversas para el registro de audio en trabajo de campo
 - 1.3.3 Tipos de tecnologías en relación al uso de micrófonos
 - 1.3.4 Tipos de tecnologías posteriores a la cinta magnética (tecnologías analógicas y digitales)
 - 1.3.5 Formatos de registro de datos mínimos para la fonoteca
 - 1.3.6 Generalidades sobre la preservación y catalogación de muestras sonoras
- 1.4 Nuevas tecnologías
 - 1.4.1 Sistemas computarizados para el análisis del espectro sonoro
 - 1.4.2 *Praat* y otros *software* para análisis digitalizado
 - 1.4.3 Aplicaciones en audio mediante software
- 2. Fonoteca y laboratorio de audio
 - 2.1 Equipamiento tecnológico para el laboratorio acústico
 - 2.2 Espacio con material aislante
 - 2.3 Tipos de cables y conexiones entre equipos
 - 2.4 Tecnologías y recomendaciones de seguridad para la protección de equipos
 - 2.5 Divergencias entre registro de campo y análisis en laboratorio.

Actividades de aprendizaje:

Reportes de lecturas y discusión en clase y presentación individual o en equipo de muestras de documentación y catalogación sonora.

Prácticas de análisis del espectro sonoro en clase, y especial atención a las tareas encomendadas de un buen número de ejemplos sonoros diversos. Entrega de muestras de análisis del espectro sonoro, mediante un trabajo escrito, con información detallada de la investigación y las características o utilidad del software empleado.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Reportes de lectura de la bibliografía básica del curso y revisión de material fonográfico. Discusión en clase de las lecturas y fuentes fonográficas. Presentación en seminario de resultados de la práctica.

Prácticas de laboratorio frente a la computadora y la grabadora de audio, mediante la

aplicación de software para el registro y análisis del espectro sonoro, en base a la selección de muestras grabadas para el curso y la selección de muestras del trabajo de investigación de cada participante. Cada participante podrá utilizar su propia computadora para el desarrollo de las tareas de análisis acústico, previa obtención de licencias del software para compartirse en el curso.

Bibliografía básica:

Backus, John, *The Acoustical Foundations of Music*, New York: W.W. Norton and Norton, Second Edition, 1977

Benade, Arthur H., *Fundamentals of Musical Acoustics*, New York, Dover Publications, 1990.

Cohen, Jozef, *Sensación y percepción auditiva y de los sentidos menores*, México: Editorial Trillas, 1974

Chamorro Escalante, Jorge Arturo y Fabiola Margarita Zúñiga Vargas (Compiladores), *Sustitutos Acústicos del Lenguaje Verbal*, Guadalajara: Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño/Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades /Cuerpo Académico de Arte, Comunicación y Cultura, 2010.

Jackson, Bruce *Fieldwork*. Urbana: University of Illinois Press, 1987

Olazabal, Tirso de, *Acústica Musical y Organología*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1954

Randall, Robert H., *An Introduction to Acoustics*, New York: Dover Publications, 2005

Stanford, Thomas, *Catálogo de Grabaciones del Laboratorio de Sonido del INAH*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1968

Materiales para el uso de laboratorio

Praat software analyzer (audio) Creadores: Paul Boersma and David Weenink miembros del Institute of Phonetic Sciences de Amsterdam

Sonic Visualiser, Creadores: Center for digital Music at Queen Mary, University of London

Chris Cannam, Christian Landone, and Mark Sandler, *Sonic Visualiser: An Open Source Application for Viewing, Analysing, and Annotating Music Audio Files*, in Proceedings of the ACM Multimedia 2010 International Conference.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Teorías del Performance

Semestre: 1° al 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Estudio de los conceptos de *Auffurunspraxis* y *performance*, a través de los principales estudios teóricos que han sentado las bases para un estudio sobre estructura musical y performance, ejecución musical y contexto, audiencia y ejecutante, música como un modo de discurso, competencia musical en base a los fenómenos de flujo, ajuste, fronteras del performance, cognición y juicios de valor, música y cultura. Además del performance en etnomusicología, se abordarán los aspectos de las teorías del performance en la antropología cultural y la antropología de la experiencia, que incluyen la visión del performance y las relaciones interétnicas, las expresiones corporales, visuales y sonoras, la construcción del espacio simbólico, el juego entre lo local y lo global en la práctica musical.

Objetivos generales de la asignatura:

Reconocer y llevar a la práctica, el estudio del performance como referente de cambios, continuidades, relaciones interétnicas, etnogénesis en una antropología de la experiencia. Estará capacitado para entender lo que significa el performance o la performance en los campos de la expresión corporal, la expresión sonora y musical, la expresión verbal.

Reconocimiento de las claves de comunicación en el performance, los códigos comunicativos y la naturaleza de la comunicación desde la dimensión verbal, corporal, sonora y musical, que pueda aplicarse a otros campos del conocimiento del arte.

Contenidos de la asignatura:**1. Naturaleza del performance**

“La cualidad emergente del performance, reside en la interacción entre recursos

comunicativos, competencia individual y los objetivos de los participantes, dentro de un contexto. Claves relevantes del performance, géneros, actos, eventos, dan las reglas de comportamiento del performance que lo hacen un sistema estructurado.” (Richard Bauman)

2. Música como cultura y performance

En relación a la perspectiva de la etnomusicología en cuanto a la cultura, se plantean tres relaciones sobre las cuales ha surgido distintos puntos de vista sobre la definición de música y el campo de la etnomusicología: 1) música y cultura 2) música como cultura y 3) música en la cultura

Norma McLeod y Marcia Herndon en *Music as Culture* (1980:1,3) vuelven a los cuestionamientos ¿qué es música?, ¿qué es etnomusicología? ¿qué es danza? ¿los cantos y lamentos de las aves son música o señales de territorialidad? ¿los chimpancés hacen música cuando llaman? ¿un breve tamboreo regular como el que haría un chimpancé es suficiente para considerarlo como música? ¿ hay fronteras entre lo que es música y no lo es?

Partiendo de esto refieren lo siguiente:

" La distinción entre música y ruido nunca es absoluta, sin embargo hay que atender al asunto de un condicionamiento cultural, de ideosincracias personales y de identidad de grupo. Lo que es aceptado como música por un grupo o generación, pueden ser ignorado o desechado por otro en el estudio de la música fuera de la propia cultura se presentan grandes problemas de definición. En el haka de los Maori o danza guerrera no hay canto sino el grito rítmico. Aún a pesar de la ausencia de tono, debe ser relacionado con la música porque los Maori así lo conciben. Los indígenas Cuna conciben finas diferenciaciones entre los estilos de expresión vocal. En lugar de separar habla del canto (y por implicación separar lenguaje de la música), ellos tienen tres formas de habla, al menos una podría ser identificada por un individuo ajeno a la cultura, como canto."

¿Cómo podemos replantearnos los cuestionamientos iniciales? ¿qué implica la etnomusicología? ¿ qué es música desde la etnomusicología?

3. Contextos performativos

Norma McLeod y Marcia Herndon parten del estudio de música contextualizada para dar pie al conocimiento del estudio del performance:

"El contexto puede referirse bien sea a la secuencia real de tiempo en la cual se encuentra un evento de música (como el caso de la ordenación de una ceremonia), o

la secuencia de tiempo ideal en una categoría de eventos... los cuestionamientos ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿porqué? Y ¿cómo? Simbolizan los tipos de medio ambiente (o circunstancias) metafísicas y existenciales en las que ocurre la música... la ocasión puede definirse como el punto de enfoque que abarca a la percepción, el performance y la creación de la música... el concepto de interacción social implica que para que ocurra un performance, más de una persona debe estar involucrada, bien sea en términos de dos o más ejecutantes, o un ejecutante con una audiencia. De acuerdo con esta conceptualización las performances pueden ocurrir solamente en ocasiones aprobadas y aceptadas; solamente ciertos miembros de la comunidad tendrán el permiso para llevar a cabo el performance..."

4. El concepto de práctica del performance

Gerard Béhague en *Performance Practice* refiere lo siguiente:

"El concepto de práctica del performance considerado por los musicólogos se ha limitado al intento de reconstruir el sonido original de la música antigua europea de varios períodos, por medio del estudio de una gran variedad de fuentes históricas... Los musicólogos comparativistas y después los etnomusicólogos heredaron tal aproximación en el estudio de *Aufführungspraxis*... La obra reciente en Folklore y Etnomusicología nos permite elaborar nuevas perspectivas en el estudio de la práctica del performance, por medio de integrar contexto y sonido, por ejemplo, performance y práctica."

¿Qué es performance y como se aplica en los estudios de Béhague y Boilés? ¿Cómo podemos entender el concepto de *Aufführungspraxis*? O bien el de praxis en el estudio de la ejecución musical ¿Qué relación se establece entre performance en la teoría del Folklore y Etnomusicología? ¿cuál es la divergencia entre el Arte del Teatro y el de la Etnomusicología y el Folklore?

Consultar algunas referencias en Biblioteca o Internet sobre Performance en el Teatro.

¿Existe un solo concepto en lengua castellana para definir performance? ¿es un anglicismo?

5. Antropología de la experiencia

En la hermenéutica de Dilthey (1976: 161), se expresa lo siguiente:

"La realidad existe únicamente debido a los hechos de conciencia proporcionada sustentada por la experiencia... Experiencia es el juicio atenuado de la razón."

La interpretación que Edward M. Bruner hace de eso, se refiere:

"La antropología de la experiencia se encarga de estudiar cómo los individuos

experimentan su cultura, es decir, de qué manera son recibidos por la conciencia los eventos cotidianos” (1986: 4)

¿Cuál es el concepto de experiencia?

Cuáles son las reflexiones que se han expuesto en relación a la noción de “experiencia”? y advertir los fundamentos en Wilhelm Dilthey y Victor Turner. Reconocer los procesos dinámicos de estructura y procesos de cambio simbólico.

El performance de las prácticas culturales como vehículos de identidad, en la antropología de Silvia Citro. La construcción del espacio simbólico en el estudio de Gustavo Ludueña, Música, migración y cambio sociocultural, desde el trabajo de Pablo Cirio.

El estudio de las prácticas musicales como referentes de los conflictos sociales y la competencia musical (Chamorro 1991). La práctica musical frente a las catástrofes naturales. (Juste-Constant, 2011).

Actividades de aprendizaje:

Revisión y discusión de algunas de las reflexiones teóricas del performance en etnomusicología, antropología de la experiencia y el arte verbal.

Elaboración de ensayos académicos sobre ciertos tópicos de interés en el performance desde las diferentes artes.

Lectura de una bibliografía tanto en lengua inglesa como en castellano.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Evidencias de aprendizaje (Tareas, trabajo de campo, informes, exposiciones, exámenes, etc.)	Criterios de desempeño (Número de tareas, informes, exposiciones, exámenes, etc.)	Campo de aplicación (Vinculado con la currícula o campo profesional)
Práctica de campo mediante el estudio de un contexto	Presentación de un informe del trabajo de campo	Aplicación a cualquier campo del arte, que se asocie con la danza, el

<p>performativo en cualquier aspecto del arte: danza, teatro, música, arte verbal, expresión sonora.</p>	<p>Presentación de dicha experiencia en un seminario y discusión de la experiencia Entrega de un ensayo final conteniendo las discusiones principales y la experiencia de trabajo de campo</p>	<p>canto, la música, el teatro, el arte verbal, entre otros, que permita genera estudios de audiencias y actuantes.</p>
--	--	---

Fuentes de información:

Bauman, Richard, *Verbal Art as Performance*, Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, 1984

Béhague (ed) *Performance Practice: ethnomusicological perspectives*. Westport: Greenwood Press, 1984

____ "Enfoque etnográfico en el estudio de la ejecución musical." Arturo Chamorro Editor. *Sabiduría Popular*. Zamora: El Colegio de Michoacán. 1997, pp. 93-100

____ "Patterns of Candomblé Music Performance: Ann Afro-Brazilian Religious Setting" en *Performance Praticce*.

____ "Algunas funciones socio-litúrgicas en la música del Candomblé Afro.Bahiano en Brasil." Arturo Chamorro y María Guadalupe Rivera, Editores. *Música, Ritual y Performance*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara / Parceiro Danza y Percusión Etnica S.C., 1999, pp.15-25

Boilés, Charles, *Man, Magic and Musical Ocassions*. Ontario: 1978

Chamorro, Arturo, *Sones de la Guerra: Rivalidad y Emoción en la Práctica de la Música P'urhépecha*. Zamora: El Colegio de Michoacán, 1994

Dilthey, Wilhelm, *Dilthey: Selected Writtings*, Cambridge: Editor H.P. Rickman, Cambridge University Press, 1976.

Juste-Constant, Voegeli, "La música y su papel en el Vudú Haitiano" en *Música, Ritual y Performance*. Ma. Guadalupe Rivera y Arturo Chamorro coordinadores, Guadalajara: Universidad de Guadalajara/ Parceiro: Danza y Percusión Etnica S.C. 1999

McLeod, Norma & Marcia Herndon. *The Ethnography of Musical Performance*. Norwood, PA: Norwood Editions, 1980

____ *Music as Culture*. Norwood, PA: Norwood Editions, 1980

Schamber Pablo y Guillermo Wilde (Compiladores), *Simbolismo, ritual y performance*, Buenos Aires: Paradigma Indicial, 2006

Turner Victor W. Y Edward M. Bruner (Editores), *The Anthropology of Experience*,
Urbana: University of Illinois Press, 1986.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Antropología simbólica y cognitiva

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El punto de partida para una aproximación al pensamiento humano es el principio de la unidad psíquica de la humanidad. Es sin duda el postulado sobre el que alentar esa pretensión. Es objetivo de la disciplina asentar sus implicaciones, algunas de ellas ya se suponen fundamentales: ¿cómo, si no, justificar que es posible que los seres humanos se comprendan y empaticen unos con otros?

Buena parte de las discusiones sobre los temas más importantes siguen abiertas. Esos temas pueden ser: el origen del lenguaje, la diversidad lingüística y las constricciones y límites de la comunicación y la comprensión, las relaciones de determinación entre lenguaje y pensamiento, etc. Adentrarse en esas discusiones es la propuesta que se hace aquí no con el fin de buscar respuestas definitivas sino tanto o más con el fin de calibrar los problemas planteados en su complejidad. La cuestión del origen de la cultura es a la vez la del origen del pensamiento y la del origen del lenguaje, cualquiera de las formas de plantearlo puede ser una estrategia adecuada, aunque todas ellas presentan una enorme complejidad. No es un objetivo menor de la disciplina el rechazar planteamientos simplificadores y llegar a captar las múltiples dimensiones de cuestiones como éstas. Y la cuestión de la diversidad lingüística es a la vez la cuestión de la comunicación o la cuestión de la traducción. No menores que las del origen del lenguaje, en todo caso. No es objetivo menor de la disciplina el llegar a reconocer en la diversidad lingüística su justa valoración.

La cultura como sistema de conocimientos es una trayectoria de trabajo hace tiempo emprendida. No sólo es objetivo de la disciplina aceptar que cualquier cultura lo es y que no hay razón para sorprenderse de la "riqueza" o de la "profundidad" del saber de muchos de los pueblos del mundo. Esa aceptación debe implicar, además, la necesidad de adentrarse en esos saberes, entre otras razones para no dar por supuesto que para conocer el pensamiento humano basta con seguir su desarrollo en

la Cultura Occidental.

La Antropología Cognitiva y la Antropología Lingüística van estrechamente unidas. Y ambas a menudo se enlazan con el resto de las ciencias cognitivas. Todo este ámbito se ha ido haciendo progresivamente multidisciplinar. Con esa perspectiva debe abordarse el estudio de los temas. Ciertamente aquí se ha subrayado la cultura como pantalla y como trasfondo, pues es definitivamente la cultura lo que liga los ámbitos de estas dos disciplinas y de todas las disciplinas de la Antropología.

Objetivos generales de la asignatura:

El primer objetivo de la Antropología Cognitiva y la Antropología Simbólica es abordar la cultura, o más bien la diversidad cultural, como vía necesaria de aproximación al pensamiento humano. Eso no implica limitar el análisis a lo que se suele llamar la "mentalidad primitiva" como forma más destacada de la diversidad. Sería una reducción injustificada, entre otras razones por que en el fondo hay un matiz de prejuicio evolucionista en ello y, además, no se recogería adecuadamente lo que conlleva la diversidad.

Contenidos de la asignatura:

Tema I. Sobre el origen del lenguaje

1.1 De la lengua originaria al lenguaje primitivo: La lengua originaria. La lengua sagrada. La lengua perfecta. El planteamiento evolucionista y el origen del lenguaje: Rousseau. La condición social. La hipótesis ritual. El carácter múltiple del lenguaje humano. Las imaginadas características del lenguaje primitivo. Entre la continuidad y la singularidad: Darwin. Los argumentos de la continuidad.

1.2. Aproximación metodológica y definiciones operativas. Modos indirectos. La comparación como sustituto. Los primitivos como niños. Los primitivos como salvajes. Los primitivos y los primates actuales. Nuevas y viejas claves para abordar la cuestión del origen del lenguaje. Definición operativa de lenguaje. Definición operativa de la cognición humana. Instrumentos conceptuales básicos para la comparación. La datación temporal. Determinaciones taxonómicas. Las líneas evolutivas.

1.3. Las dimensiones biológicas del lenguaje: el tracto vocal y el cerebro. Las dimensiones implicadas en el origen del lenguaje. El tracto vocal: fonación-audición y

articulación. La adaptación de la laringe. La especialización en los órganos de la fonación. El cráneo y el cerebro. Cerebro humano, cerebro primate. El incremento del tamaño del cerebro y otros factores relacionados.

1.4. Las dimensiones sociales y culturales en el origen del lenguaje. El grupo social, la interacción social, la comunicación y el habla desde la perspectiva evolucionista. El tamaño de los grupos. La composición de los grupos. El lenguaje en el contexto de la sociabilidad. Las hipótesis rituales reelaboradas. Gestos y llamadas. Los lenguajes primates y humanos desde la perspectiva evolucionista. La comunicación lingüística, el sistema gesto-llamada, los gestos icónicos y los sonidos imitativos. Herramientas, símbolos y lenguaje. Los procesos cognitivos del lenguaje y de la elaboración de las herramientas. Ascendiendo (o descendiendo) por el árbol genealógico de las lenguas. La edad del lenguaje, la edad de las lenguas. Los "universales" y el debate sobre la monogénesis o poligénesis del lenguaje.

Tema II. La diversidad lingüística

2.1. Diversidad lingüística: primer nivel descriptivo. Las lenguas del mundo. Números significativos. Lenguas amenazadas, lenguas "en peligro". Lenguas y territorios. La imagen de la diversidad desde una perspectiva evolucionista. Cuestiones de genealogía. Préstamos versus afinidad.

2.2 Diversidad lingüística: segundo nivel descriptivo. Lenguas en contacto. Cambios en las lenguas. Préstamos y cambios. Préstamos y posiciones. Entre la diversidad y la homogeneización: 1. Los pidgin y lenguas francas. 2. La predominancia de las lenguas estándar. La lenguas vernáculos. Las lenguas nacionales.

2.3 La diversidad lingüística: tercer nivel descriptivo. Comunidades de habla. Comunidades lingüísticas. Una comunidad de habla en Noruega. Significado social y significado referencial. Núcleos de interacción social. Situaciones y acontecimientos de habla. Alternancia de situación, alternancia de código. Nociones básicas para una etnografía del habla y de la comunicación. La diversidad lingüística en el seno de las comunidades. Comunidades virtuales. El modelo de redes sociales. Aplicación del modelo de red al cambio lingüístico. La escritura y sus efectos homogeneizadores. Institucionalización, descontextualización y normalización lingüística. Innatismo y homogeneización. La diversidad lingüística como norma. La tercera hipótesis de Whorf. Las ideologías del lenguaje.

Tema III. Relatividad lingüística

3.1. La idea y el principio de la relatividad lingüística. Primeros desarrollos. Franz Boas y las categorías gramaticales como sistemas de clasificaciones. De la diversidad a la relatividad de las gramáticas de las lenguas. El género, el número, el caso y otras categorías. Edward Sapir y las formas implícitas en las lenguas. Las lenguas canalizan la experiencia.

3.2. El programa del relativismo lingüístico. El desarrollo del programa: Benjamín L. Whorf. La experiencia de la diversidad. La naturaleza inconsciente de los fenómenos de la lengua. Modelos tomados de la ciencia. Situaciones ejemplares. Fonémica relativista. Categorías gramaticales y criptotipos. Etnolingüística whorfiana. Relativismo y traducción. Relativismo y ciencia.

3.3 El debate sobre el relativismo lingüístico: el color como dominio más favorable y otros efectos whorfianos. Después de Whorf. Primeras reacciones. La relación entre el lenguaje y la cultura. El color. Del relativismo al universalismo. Puntos focales. Cuestiones de método y cuestiones de secuencia evolutiva. El color y el relativismo cultural. Otros efectos whorfianos. La analogía lingüística y la apropiación cognitiva. Nuevos enfoques de la relatividad lingüística.

Tema IV. Antropología Cognitiva y Antropología Simbólica

4.1. Introducción a la Antropología Cognitiva. Nombres y puntos de partida de una disciplina antropológica. Una nueva etnografía. Preguntas y respuestas. Modelos lingüísticos: emic y etic. Fonémico y fonético. Hacia una teoría unificada de la conducta humana.

4.2 El análisis componencial. El análisis de rasgos distintivos. Polisemia, conjuntividad, marca, oposición binaria, racimación. El dominio del parentesco. Los términos de parentesco en castellano.

Otros paradigmas: pronombres y cacharros. El mundo de los objetos. Las taxonomías folk. Las plantas en la Rioja. Taxonomías folk y taxonomías científicas.

4.3. Categorías. De los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos. La cuestión de la validez psicológica. Primeros modelos: el mazeway. Categorías y prototipos. La noción de prototipo. Clasificaciones jerarquizadas: las taxonomías etnobotánicas y otras. Los rangos. Discusión sobre el sistema de rangos. Relativismo versus universalismo en la formación de las categorías. Jugar con las categorías. Notas sobre la cuestión de la relevancia. Categorías para jugar. Otras relaciones.

4.4. Esquemas y modelos culturales. Esquemas para recordar. Esquemas entre los Subanun. Seguir el guión. Esquemas culturales: definición y tipos. Esquemas de orientación. Orientándose en el Océano Pacífico. Esquemas de imagen. Esquemas de proposición. Esquemas y modelos en la narrativa popular. Otro orden cognitivo: los modelos culturales. La base cultural de esquemas y modelos.

4.5. La unidad psíquica de la humanidad. Un postulado para la Antropología. Una única naturaleza humana. El mismo diseño de funcionamiento del sistema nervioso humano y las mismas estructuras del cerebro. Un rango común de procesos cognitivos potenciales. Una mente intencional y consciente. Un amplio abanico de emociones y sentimientos que potencialmente afectan a todo ser humano. La posibilidad de compartir con cualquier otro ser humano pensamientos y

sentimientos. La posibilidad de comprender las razones que guían el comportamiento de cualquier otro ser humano.

4.6 Cultura como sistemas simbólicos. El concepto de símbolo en antropología y cultura como sistemas simbólicos; el concepto de símbolo en semiótica-lógica, descripción densa de la cultura: Clifford Geertz; símbolos primarios y símbolos secundarios; liminalidad y proceso ritual: Victor Turner; mito, metáfora, símbolo y mediación: Steven Feld.

Actividades de aprendizaje:

Cada tema es una unidad. Y presentarlo en complejidad ha exigido ir abordando los diferentes aspectos, que se presentan desglosados en capítulos. Como sugerencia los capítulos de cada tema deben ser leídos y estudiados no como lecciones separadas, sino como una discusión que continúa. Con esta finalidad, se propone una serie de lecturas que fomente la discusión en el aula y el intercambio de opiniones.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Se pedirá un trabajo académico a los alumnos cuya extensión mínima sea de 20 cuartillas (80%).

Se realizarán discusiones sobre los temas propuestos con el fin de reforzar los conocimientos (20%).

Fuentes de información:

M. VELASCO: Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de Antropología Cognitiva y Antropología

Lingüística. Madrid, UNED, 2003.

B. L. WHORF: Lenguaje, pensamiento y realidad. Barcelona, Barral, 1971.

Z. SALZMANN: Language, Culture and Society. An Introduction to Linguistic Anthropology. Boulder, Westview Press, 1993.

W. A. FOLEY: Anthropological Linguistics. An Introduction. Malden, Mass., Blackwell, 1997.

A. DURANTI: Antropología Lingüística. Madrid, Cambridge University Press, 2000.

C. REYNOSO: Teoría, Historia y Crítica de la Antropología Cognitiva. Buenos Aires, Ediciones Búsqueda, 1986.

FELD, Sound and sentiment: birds, weeping, poetics and song in Kaluli expression, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982

GEERTZ, La interpretación de las culturas, Barcelona: Editorial Gedisa, 1995

GEERTZ After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist, Cambridge: Harvard University Press, 1996

TURNER, The ritual process: structure and anti-structure, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1977

TURNER, La Selva de los Símbolos, México: Siglo XXI Editores, 1980

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: Recursos y herramientas del músico profesional

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Este seminario tiene como propósito proporcionar al alumno información básica pero sólida que le permita:

- a) Reflexionar sobre aspectos relacionados con su vocación, disciplina, motivación y concepto de auto eficacia;
- b) Conocer y entender los aspectos fisiológico-anatómico más fundamentales que le permitan desarrollar una técnica saludable;
- c) Los aspectos históricos más relevantes sobre su instrumento;
- d) Los aspectos organológicos más importantes de su instrumento;
- e) Las estrategias, métodos y técnicas más básicas para el aprendizaje de las obras;
- f) Los recursos más esenciales para lograr un desempeño satisfactorio como creador escénico y
- g) Los recursos pedagógico-didácticos más indispensables para su futuro desempeño como docente de su instrumento.

Objetivos generales de la asignatura:

El estudiante consolidará los conocimientos relativos al funcionamiento fisiológico-anatómico de su cuerpo relacionados con su desempeño como profesional de la música; los aspectos históricos y organológicos relevantes de su instrumento, las estrategias más importantes para aprender sus obras, los recursos para superar los retos inherentes a la creación escénica y los recursos más básicos para desempeñarse como docente de su instrumento.

Contenidos de la asignatura:

I. Vocación, Disciplina y Motivación
¿Qué es la vocación?

- ¿Qué es la disciplina?
- ¿A que llamamos motivación?
- El concepto de autoeficacia y su importancia en el desarrollo musical
- La autointegración
- La relación alumno-maestro

II. Aspectos Fisiológico-Anatómicos

- Reglas básicas para una buena postura corporal y una técnica sana.
- La relajación muscular: Como lograrla y mantenerla.
- Lesiones: cómo evitarlas o en su caso tratarlas

III. Aspectos Organológicos

- El instrumento, sus partes y accesorios
- Proceso de construcción del instrumento
- Evolución histórica del instrumento.
- Evolución de la técnica del instrumento

IV. Estrategias y Métodos de Estudio

4.1 Teorías sobre la practica musical: la auto-regulación y la practica deliberada

4.2 Criterios generales para la selección de una obra de estudio

- Objetivos que queremos lograr
- Aspectos afectivos.
- Valoración de dificultades técnicas e interpretativas.
- Tiempo disponible de estudio.

4.3 Pasos preliminares de estudio:

- Contexto histórico (compositor, periodo estilístico, aspectos filosóficos, sociales, culturales)
- Estructura Formal
- Análisis armónico

4.4 Técnicas de estudio

- Estableciendo objetivos a corto y largo plazo
- Dividiendo la obra en secciones
- Diversas técnicas de práctica diaria
- Bitácora de práctica diaria y organización del tiempo de estudio

4.5 La memorización:

- Aspectos históricos, filosóficos y prácticos.

4.6 Tipos de memoria

- Memoria muscular
- Memoria visual
- Memoria Auditiva
- Memoria consciente

V. El Creador Escénico

- La Preparación para un Recital y el pánico escénico; estrategias y recursos para controlarlo.
- Interpretación: ¿Puede desarrollarse la Musicalidad?
- Interpretación, estilo, presencia escénica

VI. Recursos Pedagógico-Didácticos

6.1 Historia de la metodología del instrumento y la evolución de los métodos y tratados

6.2 Criterios para decidir el contenido de cada grado académico dentro de distintos contextos:

- Nivel infantil iniciación
- Nivel adolescente y adulto iniciación.
- Nivel bachillerato
- Nivel licenciatura

6.3 Bibliografía selecta sobre fisiología, ornamentación, interpretación y pedagogía:

- Libros
- Tratados
- Métodos
- Catálogos de obras para el instrumento
- Biografías
- Videos
- Revistas especializadas
- Páginas de internet
- Conciertos, recitales y clases magistrales en YouTube

Actividades de aprendizaje:

Las clases buscarán la adquisición de conocimientos sobre los aspectos más importantes que rodean el ejercicio de un músico profesional y promoverán su reflexión. Las clases consistirán en actividades individuales y grupales tales como: presentaciones, lecturas dirigidas, análisis de textos, discusiones, audiciones, ejecuciones públicas, etc.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

La evaluación será continua y formativa.

Porcentajes para la acreditación del curso:

30% Trabajos y Presentaciones

20% Asistencia.

20% Participación en clase

15% Una evaluación intersemestral escrita

15% Una evaluación final escrita

Fuentes de información:

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. *Educational Psychologist*, 28(2) 117-148

Barry, N., McArthur, V. (1994). Teaching strategies in the Music Studio: a Survey of

Applied Music teachers. *Psychology of Music*, 22, 44-45.

Barry, N. (1992). The effects of practice strategies, individual differences in cognitive styles, and sex upon technical accuracy and musicality of student instrumental performance. The Florida State University: ProQuest Dissertations Publishing.

Bernstein, S. (1981). *With your own two hands*. New York: G. Schirmer, Inc.

Bonneville-Roussy, A., & Bouffard, T. (2015). When quantity is not enough: Disentangling the roles of practice time, self-regulation and deliberate practice in musical achievement *Psychology of Music*, Vol. 43(5) 686–704.

Boucher, M., Dube, F., & Creech, A. (in press). The effect of video feedback on the self-assessment of a music performance by college level classical guitarists. In G. Hughes (Ed.), *Ipsative assessment and learning gains: Case studies from international practitioners*. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Bugos, J. A., & High, L. (2009). Perceived versus actual practice strategy used by older adult novice piano students. *Visions of Research in Music Education*, 13. Retrieved from <http://www-usr.rider.edu/~vrme/>

Burwell, K. M. Shipton (2013). Strategic Approaches to practice: an action research project. *British Journal of Music Education*, 30(03), 329-345.

Capistran Gracia, R. W. (2014). La práctica hace al maestro. *Docere*, 5(10), 36-39.

Da Costa, D. (1999). An investigation into instrumental pupils' attitudes to varied, structured practice: two methods of approach. *British Journal of Music Education*, 16, 65-77.

Duke R. A., Simmons, A. L. Davis Cash, C. (2009). It's not how much; it's how. Characteristics of practice behaviour and retention of performance skills. *Journal of Research in Music Education*, 56(4), 310-321.

Ericsson, K. A., Krampe, R. T. & Tesch-Romer (1990). The role of practice and motivation in the acquisition of expert-level performance in real life. In M.J.A. Howe (Ed.) *Encouraging the development of exceptional skills and talents*. Leicester: BPS Books.

Ericsson, K. A., Krampe, R. T. & Tesch-Romer. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363-406.

Ferguson, H. *Keyboard Interpretation: An Introduction*. London: Oxford University Press, 1975.

- Gaunt, H. (2008) One-to-one tuition in a conservatoire: the perceptions of instrumental and voice teachers. *Psychology of Music*, 36, 215-245.
- Hallam, S. (2001). The development of meta- cognition in musicians: Implications for education. *The British Journal of Music Education*, 18 (1), 27-39.
- Hallam, S. (1997). What do we know about practising? Towards a model synthesizing the research literature, in: H. Jorgensen & A. C. Lehmann (Eds.). *Does Practise Make Perfect? Current Theory and Research on Instrumental Music Practice*. Oslo: Norgesmusikkhogskole.
- Hallam, S., Rinta T., Varvarigou, M., Creech, A. Papageorgi, L., Gomes, T., and Lanipekun, J. (2012). The development of practising strategies in young people. *Psychology of Music*, 40(5), 652-680.
- Hinson, M. (2000). *Guide to the Pianist's Repertoire*. Indiana: Indiana University Press.
- Jorgensen, H. (2000). Student learning in higher instrumental education: who is responsible? *British Journal of Music Education*, 17(01), 67-77.
- Jorgensen, H. (2002). Instrumental performance expertise and amount of instrumental practice among students in a conservatoire. *Music Education Research*, 4 (1), 105-119.
- Jorgensen, H. (2004). Strategies for individual practice. In Williamon, A. *Musical Excellence: Strategies and Techniques to Enhance Performance*. Oxford: Oxford University Press.
- Kostka, M. J. (2002). Practice expectations and attitudes: A survey of college-level music teachers and students. *Journal of Research in Music Education*, 50:145.
- Koopman, C., Smith, N., de Vugt, A., Deneer, P. & den Ouden, J. (2007) Focus on practice-relationships between lessons on the primary instrument and individual practice in conservatoire education, *Music Education Research*, 9:3, 373-397.
- Laukka, P. (2004). Instrumental music teachers' views on expressivity: a report from music conservatoires. *Music Education Research*, 6(1), 45-56.
- Lister-Sink B. (1996) *Freeing the caged bird: developing well-coordinated, injury-preventive piano technique*. Winston-Salem, NC: Wingsound.
- Nielsen, S. (2001) Self-regulating learning strategies in instrumental music practice. *Music Education Research*, 3(2).

Magrath, J. (2003). *Pianist's Guide to Standard Teaching and Performance Literature*. Van Nuys CA: Alfred Publishing Co.

McPherson, G. E. & McCormick, J. (2006) Self-efficacy and music Performance. *Psychology of Music*, 34(3), 322-336.

McPherson, G. E., & Zimmerman, B. J. (2002). Self-regulation of musical learning: A social cognitive perspective. In R. Colwell & C. Richardson (Eds.), *The new handbook of research on music teaching and learning: a project of the Music Educators National Conference* (pp. 327-347). New York: Oxford University Press.

Papageorgi I., Hallam, S., & Welch, G. F. (2007). A conceptual framework for understanding musical performance anxiety. *ResearchStudies in Music Education*, 28, 83-107.

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation, research, and applications*. Orlando, FL: AcademicPress. 451-502.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: Cuerpo en el arte

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Esta asignatura, se enfoca en los estudios sobre corporalidad relacionados con el arte. Se aborda la presencia del cuerpo en el arte desde diversas perspectivas. Se estudia el cuerpo como un tema recurrente en las artes performativas y visuales. También se investigan diversos modos en los que en las artes performativas y visuales contemporáneas el cuerpo del artista penetra en la obra de arte, para pasar a formar parte de ella. Se da un espacio importante al análisis de las prácticas corporales propias de los procesos creativos, y cómo estas prácticas responden a nociones particulares del cuerpo y conforman nuevas corporalidades.

Objetivos generales de la asignatura:

Analizar los diversos modos en los que las artes performativas trabajan el tema del cuerpo, mediante el estudio de obras concretas de las distintas artes performativas.

Estudiar cómo el cuerpo del artista penetra en la obra de arte, mediante el análisis de las conceptualizaciones sobre la corporalidad y el arte que se juegan en la obra.

Caracterizar las prácticas corporales de las artes performativas, a través del estudio de la relación entre los procesos creativos y la construcción de la corporalidad.

Contenidos de la asignatura:

1. El cuerpo como tema en el arte
 - a) Presentación y transformación del cuerpo
 - b) Abstracción y la presentación del cuerpo y su movimiento
2. El cuerpo como obra

- a) la inclusión del cuerpo del artista en la obra
- b) Cuerpo en el performance

3. Prácticas corporales en las artes performativas

- a) Leguajes corporales
- b) La construcción de la corporalidad
- c) relación entre procesos creativos y la construcción del cuerpo.

Actividades de aprendizaje:

Lectura previa al curso de textos sobre artes performativas y visuales.

Observación previa de registros de obras de artes performativas y visuales contemporáneas.

Exposición por parte de los docentes (idealmente este curso será impartido de manera colectiva por un docente especialista en artes performativas y un especialista en artes visuales)

Conformación de una comunidad de diálogo entre los estudiantes para el análisis de las obras y textos previamente estudiados.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

La evaluación contempla varios momentos:

La participación en la comunidad de diálogo.

La entrega de reseñas de lecturas y obras que deberán ser revisadas antes de iniciar el curso.

Elaboración de un texto académico en que se vincule la investigación particular de cada estudiante con el tema del cuerpo en el arte en cualquiera de sus vertientes en las artes performavias y visuales contemporáneas.

Fuentes de información:

COOPER ALBRIGHT, ANN (1997). *Choreographing Difference. The Body and Idenitty in Dance*. Connecticut: Wesleyan University.

DESMOND, Jane C. (1999) *Meaningin Motion. New CulturalStudies of Dance*. Durham: Duke University.

THOMAS, Helen (2003). *The Body, Dance and Cultural Theory*. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Fuentes de información complementarias:

LEHMANN, Hans-Thies (2013). *Teatro posdramático*. México: Paso de Gato.

NOVACK, Cynthia j. (1990). *Sharing the Dance. Contact Improvisation and American Press*. Wisconsin :University of Wisconsin

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: El estilo musical barroco

Semestre: 5º o 6º	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El seminario estará integrado por exposiciones de temas de historia general, estética, historia de la música y los músicos, audición analítica y análisis de partituras. Así, Seminario Temático: El Estilo Barroco contribuirá al perfil del egresado a partir de dos perspectivas: la concientización del papel del músico y la música en las sociedades del pasado y sus lazos con el presente y futuro; y la contextualización y comprensión de procesos de construcción musical durante ese periodo estilístico.

Objetivos generales de la asignatura:

Al finalizar el curso, el estudiante conocerá las manifestaciones musicales más importantes del Periodo Barroco, las contextualizará en procesos sociohistóricos relevantes de los siglos XVII y XVIII, y establecerá relaciones con su presente musical.

Contenidos de la asignatura:

I. Antecedentes Históricos

1.1 Breve panorama de estilo renacentista

II. Panorama Histórico y Cultural del Periodo Barroco

2.1 El contexto histórico y cultural del Periodo Barroco.

2.2 Corrientes filosóficas

2.3 Cronología y análisis de acontecimientos históricos (geográficos, militares, etc.) significativos

2.4 Cronología y análisis de acontecimientos científicos y tecnológicos significativos

2.5 Arte y artistas barrocos

III. Características generales de la música barroca

3.1 La unidad en carácter

3.2 El ritmo

- 3.3 La melodía
- 3.4 Las dinámicas
- 3.5 La textura
- 3.6 Los acordes
- 3.7 El bajo continuo
- 3.8 La orquesta barroca
- 3.9 La instrumentación
- 3.10 Las formas musicales barrocas
- 3.11 La música y la sociedad
- 3.12 El surgimiento de los conservatorios

IV. El Barroco Temprano

- 4.1 Florencia y el nacimiento de la monodia acompañada, la Ópera y el estilo concertato: Ottavio Rinuccini, Giulio Caccini y Jacopo Peri y “la camerata fiorentina”.
- 4.2 Monteverdi y Frescobaldi, la Seconda Pratica: la Ópera en Venezia; l’Orfeo de Monteverdi.
- 4.3 El barroco temprano fuera de Italia: Sweelinck en los países bajos, Schütz en Alemania.

V. El Barroco Intermedio

- 5.1 El barroco medio en Italia: el estilo bel canto, música vocal e instrumental. L. Rosi, Stradella y Carissimi.
- 5.2 El barroco medio en Francia: G. B. Lully: La ópera y la ópera-Ballet.
- 5.3 El barroco medio en Inglaterra: H. Purcell, la ópera, la música instrumental y los servicios religiosos.

VI. El Barroco Tardío

- 6.1 Italia: Corelli, Marcello, Albinoni, Locatelli. Vivaldi: El Concierto Grosso y la sonata da Chiesa.
- 6.2 Francia: Couperin y Hotteterre. Música instrumental suites y sonatas.
- 6.3 Alemania: Johann S. Bach: vida y linaje; la obra para teclado; la música de cámara: violín, violonchelo, flauta y laúd; las Cantatas; los Conciertos; las Suites.
- 6.4 Inglaterra: Handel: Su vida; Cantata de cámara en estilo italiano, la Ópera y el oratorio en Inglaterra
- 6.5 La integración de los estilos nacionales * Alemania: Telemann * Francia: Rameau * España: Cabanilles, Soler, Scarlatti, etc.

VII. El Barroco en México

- 7.1 Arquitectura
- 7.2 Escultura
- 7.3 Pintura
- 7.4 Literatura
- 7.5 Música
 - 7.5.1 La Catedral de México
 - Antonio de Salazar
 - Francisco López y Capillas
 - Ignacio de Jerusalem y Stella
 - 7.5.2 La Catedral de Puebla

- Juan Gutiérrez de Padilla
- 7.5.3 La Catedral de Antequera Oaxaca
- Manuel de Zumaya
 - Juan Matías
- 7.5.4 La Catedral de Durango
- Santiago Billoni

Actividades de aprendizaje:

La metodología responde a la necesidad de construir un aprendizaje significativo, promueve la autonomía, facilita la formación del pensamiento crítico, y estimula la construcción de conocimientos colectivos a través de aportaciones individuales o de pequeños grupos. Las clases se enfocarán en la construcción de conceptos y conocimiento de hechos históricos relevantes para la contextualización sociohistórica de la música del periodo abarcado. Para esto, todas las discusiones en clase serán fundamentales, ya que el conocimiento se formará de manera colectiva, a través de presentaciones, tanto del maestro como de los estudiantes, análisis y discusión de literatura en seminarios, elaboración y presentación de resúmenes de clases y análisis e interpretación de repertorio.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

La evaluación será continua y formativa. La presentación y el trabajo final contarán con seguimiento continuo de pares y del docente y serán evaluados a través de una rúbrica de desempeño.

Los porcentajes de la calificación final se distribuirán de la siguiente manera:

20% Presentación

40% Trabajo final

40% Exámenes parciales

Fuentes de información:

Bonds, M.E. (2003). A History of Music in Western Culture. New Jersey: Prentice Hall.

Burkholder J.P., Grout D.J., y Palisca C.V. (2008). Historia De La Música Occidental. Madrid: Alianza editorial Madrid.

Saldívar G. (1987). Historia de la Música en México. México: Ediciones Gernika.

Estrada J. (1973). Música y Músicos de la Época Virreinal. México: SepSetentasDiana.

Turrent, L. (1993). La Conquista Musical de México. México: Fondo de Cultura Económica.

Stevenson, R.M. (1952). Music in México. New York: Thomas Y. Crowell Company.

Fuentes de información complementarias:

Harnoncourt Nikolaus. (2008). La Música Como Discurso Sonoro. Barcelona: Acantilado.

Bases de Datos:

Ebsco Host, Cambridge Journals, Sage Journals, Jstor, Dialnet, y ProQuest Thesis and Dissertations

REVISTAS ARBITRADAS E INDEXADAS DE ACCESO LIBRE:

Lista Electrónica Europea de Música en la Educación (LEEME)

Revista Internacional de Educación Musical (RIEM)

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario temático. Historia del arte contemporáneo y estudios visuales

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Este seminario está dirigido a estudiantes de doctorado interesados en el conocimiento de la naturaleza del fenómeno artístico contemporáneo. Se ocupa, por tanto, del estudio de las obras de arte contemporáneo con relación al arte moderno, y tiende a enfocar a las prácticas artísticas globales, con énfasis en el cambio de sede de Europa a los Estados Unidos de América durante la segunda guerra mundial, y la presencia de Latinoamérica. Trata de igual forma una selección de las principales teorías sobre lo moderno, posmoderno y contemporáneo para establecer el fondo de los principales cambios habidos en los s. XX- XXI; y una secuencia de movimientos a través de los que se expresa el desenvolvimiento de las prácticas artísticas iniciando en 1960 y concluyendo en 2010. Trata particularmente el giro que, desde los años noventa, con origen en los estudios culturales, la historia del arte y la cinematografía han dado, hacia la inclusión de obras/imágenes que estrictamente no son de arte, pero que contribuyen con la comprensión del fenómeno visual. Esto hace un énfasis especial en la expansiva visualización del mundo causada por el cambio de los medios a los nuevos medios desde los años sesenta del siglo pasado, cuya expresión más notoria se identifica con la diseminación de la información visual en internet y las redes sociales.

El tipo de aprendizaje en esta asignatura es independiente, flexible, exploratorio, crítico y reflexivo, orientado a la investigación sobre la ontología del fenómeno artístico visto desde la contemporaneidad.

Objetivos generales de la asignatura:

Al terminar el curso los estudiantes serán capaces de:

Comprender la naturaleza del fenómeno artístico moderno y contemporáneo a partir de los ejemplos europeos, estadounidenses y latinoamericanos de mayor poder explicativo. Conocer la historia del arte moderno y contemporáneo y cultura visual con base en teorías y metodologías del arte, que diversifiquen las alternativas de análisis de las obras/prácticas y sus procesos dinámicos. Al final del curso, por tanto, los estudiantes deben ser capaces de reconocer e interpretar los aspectos fundamentales..., así como su aplicación a una mejor comprensión de algunos aspectos sociales y culturales de la vida diaria en nuestra cultura globalizada.

Contenidos de la asignatura:

- I. Revolución del arte moderno y su relación con el arte contemporáneo
 - 1.1. Edouard Manet y el arte contemporáneo
 - 1.2. Impresionismo y postimpresionismo
 - 1.3. Vanguardias históricas cubismo-surrealismo

- II. Arte moderno, posmoderno y contemporáneo
 - 2.1 Peter Bürger
 - a) Teoría de la vanguardia
 - b) Declive de la modernidad
 - 2.2 Theodor Adorno y la autonomía del arte moderno
 - a) Filosofía de lo nuevo
 - b) Defensa de los ismos
 - 2.3 Arthur Danto, Hans Belting y el fin del arte
 - 2.4 Daniel Bell y la posmodernidad
 - 2.5 Hal Foster y la posmodernidad

- III. La creación de la vanguardia norteamericana
 - 3.1. Fin de las vanguardias históricas
 - 3.2. Formación del vanguardismo americano

- IV. Arte contemporáneo y sus principales movimientos.
 - a. Pop Art
 - b. Abstracción postpictórica
 - c. Cambio del objeto visual a la intermediación o pluralidad de medios: performance art, composición experimental (arte sonoro), imagen en movimiento (video/cine)
Internacional Situacionista

Fluxus

- d. Nuevos campos sociales en arte: feminismo y arte y cultura contemporáneos
- e. Posmodernidad: debate con el arte moderno y la relación con el arte histórico
Neo expresionistas
- f. Arte y espacio público
Ambientaciones
Arte público: arte, arquitectura y ciudad
- g. Hacia el mundo global
Post-Berlin y fin de la guerra fría
Identidad y sexualidad
Multiculturalismo

Actividades de aprendizaje:

El seminario *Historia de arte contemporáneo y estudios visuales* tendrá una duración de 48 horas. Los seminarios se llevarán a cabo con base en lecturas de textos y el estudio visual/sonoro de obras de arte. Los estudiantes son el centro de la clase. Con base en el conocimiento de dichos materiales (textuales, visuales y sonoro), deberán participar en la discusión académica de cada tema. Esta actividad implica formar su propia interpretación y argumentación con cierto grado de objetividad y con base en metodologías del arte. De ser factible, establecer la relación del arte contemporáneo y los estudios visuales con su trabajo de tesis.

Algunas de las técnicas de aprendizaje que se utilizarán incluyen:

- Conocimiento de metodologías del arte.
- Análisis de obras de arte: visualidad y visión, percepción, audición.
- Lectura de textos
- Escritura de textos
- Trabajo individual
- Debate académico
- Interpretación, formación
- Formación y defensa de argumentos.

Entre los recursos de aprendizaje se encontrarán:

- Laboratorio de cómputo

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- Asistencia 25%
- Participación en clases 25%
- Trabajo final 50%

Fuentes de información:

- ADORNO, T. (1980). *Teoría estética*. Madrid: Taurus
- ARMSTRONG, E., ROTHFUSS, J. (1993). *In the Spirit of Fluxus*. Minneapolis: Walker Art Center Minneapolis
- BARRON, S., ECKERMANN, S. (2009). *Art of Two Germanys Cold War Cultures*. Nueva York: Abrahams, Los Angeles County Museum of Modern Art
- BELL, D. (1989). *Las contradicciones culturales del capitalismo*. México: CONACULTA
- BELTING, H. (2002). *La historia del arte después de la modernidad*. México: Universidad Iberoamericana
- BÜRGER, P. (1987). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península
- BÜRGER, P. (1992). *The Decline of Modernism*. Pennsylvania: Penn State Press
- CORDERO, K., SAENZ, I. (Comps.) (2007). *Crítica Feminista en la teoría e historia del arte*. México: UIA, UNAM, CONACULTA, CURARE, PUEG, FONCA
- DANTO, A. (2003). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós
- DEBORD, G. (1983). *Society of the Spectacle*. Detroit: Black & Red,
- DIKOVITSKAYA, M. (2005). *Visual Culture. The Study of the Visual after the Cultural Turn*: Cambridge, Londres: The MIT Press
- ELKINS, J. (2013). *Theorizing Visual Studies. Writing Through the Discipline*. Nueva York, Londres: Routledge, Taylor & Francis Group
- FOSTER, H. (Ed.) (1998) *The anti-aesthetic. Essays on Postmodern Culture*. Nueva York: The New Press
- FOSTER, H. (Ed.) (1999). *Recodings. Art, Spectacle, Cultural Politics*. Nueva York: The New York Press
- FOSTER, H. (2008). *Dioses prostéticos*. Madrid: Akal
- GUILBAUD, S. (1990). *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*. España: Biblioteca Mondadori

- HARRISON, CH., WOOD, P. (2002). *Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas*. Malden, Oxford, Victoria, Berlin: Blackwell Publishing
- HOWELLS, R., NEGREIROS, J. (2012). *Visual Culture*. Cambridge, Malden: Politi Press
- JAY, M., (1994). *Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*. Berkeley, Los Angeles, Londres: California University Press
- KOCUR, Z. (ED.) (2011). *Global Visual Cultures. An Anthology*. Malden, Oxford: Willey-Blackwell
- KUSPIT, D. (2006). *El fin del arte*. Madrid: Akal
- LIPPARD, L. (1997). *Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*. Berkeley: University of California Press.
- MANOVICH, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Barcelona: Paidós Comunicación
- McEVILLEY, T. (1999) *Sculpture in the Age of Doubt*. Nueva York: School of Visual Arts. Allworth Press
- ROSE, G. (2012). *Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials*. Londres, Thousand Oaks, Nueva Delhi, Singapur, Washintgon: SAGE
- SELZ, P., STILES, K. (Eds.) (1996). *Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists' Writings*. Berkeley, Los Angeles, London, California University Press
- TOMKINS, CALVIN, *Post to Neo. The art world of the 1980s*. Londres: Penguin Books, 1989

URL

UBU WEB: <http://www.ubuweb.com>

PBS:Art 21: <http://www.pbs.org/art21/>

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Cine e ideología

Semestre: 1° al 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El cine se presenta en la actualidad como uno de los campos simbólicos de mayor difusión en el universo cultural. Lejos de ser solamente un medio de entretenimiento, se manifiesta como un productor de mensajes con características particulares determinadas por los códigos de simbolización del campo. Tales mensajes, al estar vinculados a conocimientos convencionales del mundo, son susceptibles de traducir estados y dinámicas del universo cultural y, por lo tanto, de proporcionar información sociohistórica sobre las circunstancias en que son generados.

Objetivos generales de la asignatura:

- Comprender el lugar que ocupa la producción de semiosis en el campo cinematográfico, así como sus potencialidades significativo-comunicativas y cognitivas en el mundo actual.
- Analizar la pluricodicidad cinematográfica.
- Precisar una definición operativa de 'ideología'.
- Determinar los procesos a través de los cuales el cine representa estados del mundo desde posiciones enunciativas específicas, y establecer el momento en que dichas posiciones adquieren un carácter ideológico.

Contenidos de la asignatura:

1. El cine y su composición codicial.
 1. La imagen como representación.

2. La imagen en movimiento como código articulador en la producción cinematográfica.
3. La pluricodicidad en el cine.

2. La construcción de sentido.

1. Interacciones codiciales y construcción de sentido.
2. Relaciones intertextuales.
3. El interpretante aplicado a los intertextos cinematográficos.
4. Las interrelaciones del cine con otros campos simbólicos.

3. Los mensajes cinematográficos y la enunciación.

1. Mensajes cinematográficos y posturas enunciativas.
2. La ideología
3. Los mensajes ideologizados en el cine.

Actividades de aprendizaje:

El profesor hará las exposiciones sobre los temas propuestos previa lectura del material bibliográfico del curso por parte de los alumnos, de manera que se propicie una dinámica interactiva.

Conjuntamente con los alumnos, se analizarán textos concretos donde puedan aplicarse los conocimientos teóricos.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Se pedirá un trabajo académico a los alumnos cuya extensión mínima sea de 15 cuartillas (70%).

Se realizarán discusiones sobre los temas propuestos con el fin de reforzar los conocimientos (30%).

Fuentes de información:

AUMONT, Jacques (1992). *La imagen*, Barcelona, Paidós.

AUMONT, Jacques y Michel Marie (1993) [1998]. *Análisis del film*, Barcelona, Paidós.

CROS, Edmond (1995). *D'unsujet à l'autre: sociocritique et psychanalyse*. Montpellier: CERS.

ECO, Umberto (1977). *Tratado de semiótica general*, Barcelona, Lumen.

_____ (1988) [1984]. *Sémiotique et philosophie du langage*, París, PUF.

_____ (1999) [1997] *Kant y el ornitorrinco*, Barcelona, Lumen.

ELIADE, Mircea (1992). *Imágenes y símbolos*, Madrid, Taurus.

FLOCH, Jean-Marie (1993). *Semiótica, marketing y comunicación. Bajo los signos, las estrategias*, Barcelona, Paidós.

FULCHIGNONI, E. (1969). *La civilisation de l'image*, París, Payot.

GIL OLIVO, Ramón (1985). *Cine y lenguaje*, México DF, COLMICH-CONACYT.

GUBERN, Román (1996). *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*, Barcelona, Anagrama.

LOTMAN, Yuri M. (1979). *Estética y semiótica del cine*, Barcelona, Gustavo Gili.

METZ, Christian (2002) [1968]. *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)*, vol.1, Barcelona, Paidós (col. Comunicación, 133).

_____ (2002) [1972]. *Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972)*, vol.2, Barcelona, Paidós (col. Comunicación, 134).

ZILBERBERG, Claude (2000). *Ensayos sobre semiótica tensiva*, Lima, FCE-Universidad de Lima.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Estética y diseño

Semestre: 1º al 4º	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

¿Pueden los productos del diseño ser objeto de análisis para la estética? ¿Lo novedoso puede ser asumido como una categoría estética aplicable a estos objetos? ¿Puede el fenómeno del objeto diseñado, en su dimensión estética, formar parte de un discurso más amplio que implique una reflexión sobre las bases mismas de la modernidad?

El presente curso intentará establecer una valoración sobre un aspecto particular: la necesidad de incluir a los objetos de uso cotidiano (diseñados dentro) de aquellos sobre los cuales la estética debe reflexionar. Es necesario asumir que para efectos de este curso aceptamos que la estética es una disciplina que aborda un conjunto de problemas específicos como lo haría una epistemología, una ontología o una ética. Tradicionalmente se ha venido entendiendo a la estética –desde su nacimiento como disciplina autónoma- como un discursar sobre dos aspectos específicos: el arte y la belleza. El campo dentro del cual se moverá la estética apuntará hacia la generación de reflexiones generales sobre nuestra propia sensibilidad. De este modo creemos que es pertinente para un doctorado en arte abordar una temática como la aquí propuesta

Objetivos generales de la asignatura:

Será capaz de problematizar sobre el objeto de estudio de la estética y ubicar los objetos diseñados en su relación con el arte y la belleza

Contenidos de la asignatura:

I: Conceptualización de los objetos

1.1 Los objetos y el mundo.

1.2 El valor de uso y el valor de cambio.

II. La estética

- 2.1 Estética, arte y belleza.
- 2.2 El renacimiento, el arte como objeto.
- 2.3 El salto a la modernidad.
- 2.4 Ilustración.
- 2.5 Estética y Arte.
- 2.6 Estética, “sospecha” y sucedáneos.
 - 2.6.1 Nietzsche y el fin de la metafísica.
 - 2.6.2 Marx: el arte y el trabajo.

III. Tradición y Modernidad

- 3.1 El culto al futuro.
 - 3.1.1 La nostalgia por el origen.
 - 3.2.1 Interpretación, comprensión y traducción.
 - 3.2.2 El diseño como construcción de sentido. 3.2.3 Diseño, hermenéutica y retórica.

IV. Diseño y Estética

- 4.1 Lo nuevo como categoría estética.
 - 4.1.1 El concepto de seducción en Baudrillard
 - 4.1.2 Lo nuevo como elemento de la seducción
- 4.2 Lo espectacular y lo efímero en la lógica del mercado.
- 4.3 Mercado, estética y seducción.
- 4.4 El diseño fenómeno de seducción del mundo.
- 4.5 Lo “nuevo” proyectado.

Actividades de aprendizaje:

- El curso se desarrollará a través de la exposición oral del maestro apoyado por medios didácticos (lectura, diapositivas, videos, música, etc.)
- Los estudiantes tendrán que realizar la presentación de algunos de los autores propuestos a lo largo del curso donde se evaluará la profundidad de la información y el empleo de elementos didácticos.
- Los elementos teóricos son de suma importancia para el proceso de la comprensión de las diferentes manifestaciones artísticas que se tratarán a lo largo del curso, es por esto por lo que el participante tendrá que realizar las lecturas de la selección que se le proporcionarán para cada tema, de tal modo que cuente con los elementos necesarios que permitan el diálogo e intercambio de experiencias. Se abordarán problemáticas y aspectos específicos del arte.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Se evaluará el 100% con la elaboración de un ensayo donde se planteen algunos de los tópicos vistos a lo largo del curso con una problemática vinculada al trabajo de

Fuentes de información:

Adorno Th. W. Teoría estética obra completa, traducción Jorge Navarro Pérez. Ediciones Akal, Madrid, España, 2004.

Aicher, Otl. El mundo como proyecto, GG 3ª edición, Trad. Joaquín Chamorro Mielke, Barcelona, 2001.

Arrivé, Michel. Lingüística y psicoanálisis. Siglo XXI. Primera edición. Trad. Silvia Ruiz Moreno. México 2001.

Bajtín M.M. Estética de la creación verbal. Siglo XXI. Trad. Tatiana Bubnova, décima edición, México, 1999.

Barthes, Roland. La aventura semiológica. Trad. Ramón Alcalde. 1ª edición, Paidós, Barcelona, 1997.

Baudrillard, Jean. Crítica de la economía política del signo. Siglo XXI. Trad. Aurelio Garzón Décima edición México 1995.

_____. El sistema de los objetos 1ª edición. Siglo XXI México, 1999.

_____. Las estrategias fatales. Traducción Joaquín Jordá 6ª edición, Barcelona, Anagrama, 2000.

_____. De la seducción. Traducción Elena Benarroch, 1ª edición Rei, México, 1990.

Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos. Buenos Aires: Planeta-Agostini, 1994.

_____. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Trad., Andrés E. Weikert. 1ª edición. Editorial Itaca. México 2003.

_____. Imaginación y Sociedad. Iluminación I. Madrid: Taurus, 1999.

_____. Poesía y capitalismo. Iluminación II. Madrid: Taurus, 1999.

Berinstáin Helena y Mauricio Beuchot (compiladores). Filosofía, retórica e interpretación. UNAM, Primera edición, México 2000.

Berman Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. 14ª edición, México, Siglo XXI, 2003.

Bozal, Valeriano (ed.). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vol. I y II, Colección La balsa de Medusa, 81, 3ª edición, A. Machado Libros, S.A. Madrid, 2003.

Bosch Rafael. El trabajo material y el arte. México: Editorial Grijalbo, 1972.

Buchloh Benjamín H.D. y otros. Textos sobre la obra de Gabriel Orozco. Primera edición, Mé-xico, CONALCULTA. 2005.

Cassirer, Ernest. Filosofía de las formas simbólicas. FCE. Trad. Armando morones. Segunda edición. Sección de obras de filosofía. Tomo I. México 1998.

Castells, Manuel. La era de la información. Séptima edición, Trad. Carmen Martínez Gimeno, Siglo XXI, México, 2006.

Compagnon, Antoine. Las cinco paradojas de la modernidad. Trad., Ricardo Ancira, 1ª edición, Siglo XXI, México, 2010.

Danto C. Arthur. La transfiguración del lugar común. Barcelona España: Paidós estética, 2002.

Debray, Regis. Vida y muerte de la imagen. 1ª edición, Paidos, Barcelona, 1998.

_____. El estado seductor. las revoluciones mediológicas del poder, 1ª edición, Manantial, Buenos Aires, 1995.

Eco Umberto. Obra abierta. Editorial Ariel. Trad. Roser Berdagué. Primera edición, Barce-

Lona, 1990.

Efland Arthur, et, al. La educación en el arte posmoderno. Paidos, Colección Arte y educación. Trad. Lucas Vermal, Primera edición, Barcelona, 2003.

Ferraris Mauricio. Historia de la hermenéutica. Traducción, Armando Perea. Primera edición, Mé-xico, Siglo XXI, 2002.

Foucault, Michel. La arqueología del saber. Siglo XXI Trad. Aurelio Garzón 21 edición, México, 2003.

_____. Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI.

Trad. Elsa Cecilia Frost 31 edición. México. 2001.

Fischer Ernest. La necesidad del arte. Altaya. Colección: Grandes obras del pensamiento contem-poráneo. Trad. José Solé-Tura. Primera edición. Madrid. 1999

Gadamer Hans-Georg. Arte y verdad de la palabra. Paidosstudio. Trad. Francisco Zúñiga García. Primera edición. 1998. Barcelona.

_____. Verdad y Método. Ediciones Sígueme-Salamanca. Tomo I Colección Hermeneia. Sexta edición. 1996.

_____. Estética y Hermenéutica. Tecnos. Trad. Antonio Gómez Ramos. Madrid: Colección metrópolis. 2ª. Edición. 1998.

_____. La actualidad de los bello. Paidos, 1999.

Givone, Sergio. Historia de la estética. Trad. Mar García Lozano, Colección Metrópolis, 2ª edición. Madrid Editorial Tecnos, 2001.

Guash, Anna María. El arte último del siglo XX. Madrid: Alianza Forma, 2000.

Hartman, Nicolai. La Filosofía del Idealismo Alemán. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Sudame-ricana, 1960.

Hauser, Arnold. Historia Social de la Literatura y el arte. Edit. Labor. Trad. A. Tovar y F.P. Varas-Reyes. Decimonovena edición, Tomos I, II, y III Barcelona 1995.

Heidegger, Martín. Arte y poesía. F.C.E. Breviarios. Trad. Samuel Ramos. Primera edición. México 1988

_____. Caminos de bosque. Traducción. Helena Cortés y Arturo Leyte. Primera edición. Madrid, Alianza editorial, 1998, 279p.

_____. Estudios sobre mística medieval. Traducción. Jacobo Muñoz 2ª edición México, FCE, 1997.

Huisman, Denis. La estética industrial. Barcelona: Oikos-tau ediciones, 1971.

Jauss Hans Robert. La experiencia estética y hermenéutica literaria (Ensayos en el campo de la experiencia estética). Trad. Jaime Siles, Teoría y Crítica Literaria, Taurus humanidades, Madrid 1988.

Jiménez José. Imágenes del hombre (fundamentos de estética). Colección metrópolis, editorial Tecnos, Madrid, 1986.

Koprinarov Lazar. Estética. Editorial Pueblo y Educación, Colección Enseñanza artística,

Primera edición, La Habana, 1990.

Kuhn, Thomas. Estructura de las revoluciones científicas. FCE, México, 2010.

Lipovetsky Gilles. El Imperio de lo Efímero. Edit. Anagrama, Barcelona, 1990.

_____. La era del vacío. Edit. Anagrama, Barcelona, 1990.

_____. Los tiempos hipermodernos. Edit, Anagrama, segunda edición, Barcelona, 2008.

_____. Metamorfosis de la cultura liberal, ética, medios de comunicación, empresa. Edit. Anagrama, Barcelona, 2002.

Maffesoli Michel. El instante eterno, el retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas. 1ª edición, Paidós, colección Espacios del Saber, Trad. Virginia Gallo, Buenos Aires, 2000.

Mandoki, Katia. Prosaica. Tomos I, II y II, 1ª edición, México, Siglo XXI, 2006.

Marchan Fiz Simón. Del arte del objeto al arte del concepto. Madrid. Ediciones Akal.

1986

_____. La estética de la cultura moderna. Madrid. Alianza, 2000.

_____. La diferencia estética en la "Fuente" y otras distracciones de Mr. Mutt. Sepa-rata. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca.

Marx, Karl. El capital. Tomo I Vol. Libro primero. Biblioteca del pensamiento socialista.

Trad. Pedro Scaron. Onceava edición, Siglo XXI, México 1982.

Michaud, Yves. El arte en estado gaseoso. 1ª edición, FCE. México 2007.

Mink, Manis. Duchamp. Traducción Carlos Caramés, primera edición, Madrid. Taschen,

2003.

Molineuvo, José Luis. La experiencia estética moderna. Síntesis Filosofía, 1ª edición, editorial síntesis, Madrid, 1988.

Murdoch, Iris. El fuego y el sol, porqué Platón desterró a los artistas. Traducción Pablo Rosen-bluth, FCE, México, 1982.

Nietzsche, Friedrich. El nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial. Biblioteca Nietzsche. Trad. Andrés Sánchez Pascual. 1era edición. Madrid, 2000.

_____. Escritos sobre retórica. Editorial Trotta. Colección Clásicos de la cultura. Trad. Luis Enrique Santiago Guervós. Primera edición. Madrid 2000.

Novikova, L. I. Estética y Técnica. Traducción Alerto Suárez Durán, 1ª edición, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1986.

Paz, Octavio. El arco y la lira. FCE. Sexta Reimpresión. México, 1985.

_____. Apariencia desnuda. Biblioteca Era. México, 1980.

_____. El signo y el garabato. Editorial Joaquín Mortiz, Colección Confrontaciones, segunda edición, México, 1983.

_____. La llama doble (amor y erotismo). Biblioteca breve Seix Barral. Barcelona, 1993.

Platón. Diálogos. UNAM, México 1990.

Praz, Mario. Mnemosyne (el paralelismo entre la literatura y las artes visuales). Versión de Ricardo Pochtar, 1ª edición Taurus. 7

Quintanilla, Miguel Ángel. Tecnología: un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología. 1ª edición, FCE, México 2005

Reimschneider, Burkhard. Art Now. Edit., Taschen, 2002

Ricoeur, Paul. Freud una interpretación de la cultura. Siglo XXI Trad., Armando Suárez, décima edición, México, 2002.

Sanchez, Vázquez Adolfo. Invitación a la Estética. Edit., Grijalbo, Primera edición, México, 1992.

Sissa, Gulia. El placer y el mal (filosofía de la droga). Trad. María Cecilia González, editorial Manantial, Buenos Aires, 1997.

Subirats, Eduardo. El reino de la Belleza. 1ª edición FCE. México 2003

Touraine, Alain. Crítica de la modernidad. Traducción Alberto Luis Bixio. FCE,

México

2002, 391p.

Vidal José. (Editor). Reflexiones sobre arte y estética en torno a Marx, Nietzsche y Freud. Fundación de Investigaciones Marxistas. Madrid, 1988

Vattimo, Gianni. (comp.). Filosofía y poesía: dos aproximaciones a la verdad. Gedisa editorial. Serie cla.de.ma. Trad. Víctor Magno Boyé. Primera edición. Barcelona, 1999

_____. Las aventuras de la diferencia. Altaya. Colección Grandes Obras del pensamiento contemporáneo. Barcelona 1999.

Virilio, Paul. El arte del motor. Manantial, Trad. Horacio Pons, Argentina, 1996.

Zambrano, María. El hombre y lo divino. FCE, México, 1985.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura(DIAC)

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Libro-arte: género contemporáneo y multidisciplinario

Semestre: de 1° al 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Libro - arte o libro de artista (artist's book) ocupa gran terreno como género artístico contemporáneo en la exploración visual y en el proceso creativo. No es un libro ilustrado, ni un libro de arte, es un Arte. El Libro-arte/ libro de artista es una obra de arte que sigue la estructura secuencial de un libro, pero que sirve al artista para presentar sus conceptos en una forma que involucra varias lecturas, es una simbiosis de múltiples combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de comunicación.

Las posibilidades tipológicas, formales, conceptuales y técnicas de los libros de artista son muy variadas; sus infinitas formas creativas hacen necesario aventurarse a un intento de clasificación, teniendo en cuenta que cualquier propuesta quedará siempre superada por su variedad y complejidad.

Hoy en muchos casos deja de ser un libro en su formato convencional, cuando es libro -instalación o e-book (libro electrónico). Es un formato metafórico del tiempo y el espacio en una sola pieza o objeto que a veces retoma la forma usual de un libro pero deja de ser un libro en su interior, puede unir los cinco sentidos de percepción en su contemplación, re-significar el objeto con el fin de explorar las dimensiones discursivas del mensaje del autor para el espectador.

Mencionando las dimensiones discursivas - visuales en el Libro-arte, según las últimas publicaciones sobre el tema no contienen límites.

Introducir los conocimientos sobre este género artístico tan actual y versátil ampliará y complementará los temas en arte y cultura de las investigaciones de estudiantes de DIAC.

Objetivos generales de la asignatura:

Ampliar los conocimientos de los estudiantes de DIAC sobre género multidisciplinario e interdisciplinario Libro-arte (Libro de artista), sus fundamentos, orígenes, desarrollo y tendencias en arte y cultura.

Objetivos particulares

- Presentar la historia y los orígenes del género Libro-arte/ Libro de artista y sus principales autores, teóricos e investigadores actuales.
- Proporcionar los fundamentos conceptuales de Libro-arte/ Libro de artista, así como la secuencia espacio-temporal, la idea del continente y contenedor del concepto de autor.
- Presentar el panorama general y tendencias con criterios de clasificación de Libro-arte / Libro de artista, de acuerdo de los métodos de producción-edición en edición contemporánea y producción artística de hoy.
- Introducir a los participantes en el proceso de producción del Libro-Arte en la práctica a través de intervención de un libro discontinuado para su mejor entendimiento.

Contenidos de la asignatura:

MÓDULO I: Fundamentos teóricos. Orígenes de Libro-arte. (13 horas).

1. Panorama histórico. Libro de artista. Europa y América.
2. Livred'Artiste y Libro-arte / Libro de artista. Editor, ilustrador y artista.
3. Libro y las vanguardias artísticas.
4. Imagen, texto. Del caligrama a la poesía visual.
5. Libro-arte / Libro de artista en México. Felipe Ehrenberg "El arte es solo una excusa". "El nuevo arte de hacer libros" de U. Carrión. Artista como editor.

MÓDULO II: Elementos, estructuras y formatos de Libro-arte. (13 horas).

1. Clasificaciones según la multiplicidad, los formatos, encuadernación, contenedor, soportes técnicos.
2. Libro-Arte, género inter y multidisciplinario. Hacia Libro-objeto.
3. Autores y artistas diversos. Aproximaciones hacia el análisis formal.
4. Libro-arte/ libro de artista en las bibliotecas.

MÓDULO III: Introducción a un proceso básico de producción del libro-arte intervenido.

(14horas).

1. Secciones practicas.
2. Seminarios sobre resultados

Actividades de aprendizaje:

1. Lecturas temáticas.
2. Seminario y debates en las secciones presenciales.
3. Ensayo escrito como sustent teórico de un preproyecto (individual y/o colectivo).
4. Realización de un mini proyecto de libro-arte intervenido a partir de un concepto desarrollado (individual).

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Cada una de las actividades tendrá un porcentaje de la evaluación final, de la siguiente manera: participación en el debate en auditorio - 30%, ensayo escrito - 40%, el proyecto de libro-arte intervenido - 30%.

Fuentes de información:

Alcaraz, Antonio. "El libro espacio creativo", en El libro. Espai de creació. Valencia, Generalitat Valenciana, Universitat Politècnica de Valencia, 2008

De la Torre Villar, Ernesto, Ilustradores de libros, México, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, 1999

Crespo Martín, Bibiana, "El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del libro-arte", en Arte, Individuo y Sociedad, n° 22, 2010

Moeglin - Delcroix, Anne. Sur le livre d'artiste. Articles écrits de circonstance (1981-2005), Marseille, Le mot et le reste, 2006.

Moeglin - Delcroix, Anne. Esthétique du livre d'artiste: 1960-1980. Paris, Jean-Michel Place, Bibliothèque Nationale de France, 1997.

Drucker, Johanna, The Century of Artists' Books. Nueva York, Granary Books, 2007.

Guasch, Ana María, Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades, España, Ediciones Akal, S.A, 2011.

Hellion, Martha, Ulises Carrión ¿Mundos personales o estrategias culturales?, México, Turner, 2003.

Outros libros / otros libros.. Libros de artista de José Emilio Antón. Museo Municipal de Ourense, 2006.

Fuentes electrónicas

Acervo de los Libros de artista del Taller de Grabado FPBA UMSNH
www.librosdeartista-fpba-umsnh.net

Antón, José Emilio, "El libro de artista",
http://www.redlibrodeartista.org/El-librode-artista-Por-Jose#outil_sommaire_0.
Disponible en julio de 2012

Carrión, Ulises, El nuevo arte de hacer libros, disponible citado en
[:http://revista.escaner.cl/node/6894](http://revista.escaner.cl/node/6894)

Carrión, Ulises,

<http://www.merzmail.net/carrion.htm> Carrión, Ulises,
<http://www.ediciondearte.info/el-nuevo-arte-de-hacer-libros-ulises-carrion-publicado-en-second-thoughts-void-distributors-amsterdam-1980/>

Crespo Martín, Bibiana, Libro-arte, concepto y proceso de una creación contemporánea, El. Tesis,
<http://www.tdx.cat/handle/10803/2563;jsessionid=FB0B7EE13CEE5B8E39764DF308AE85D2.tdx2>

Enríquez, Gabriela, 2004, "Los libros alternativos: una tesis, "espíritus animales" ". Disponible en el ARCHIVO de Tiempo y Escritura en
<http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/librosalternativos.htm>

Haro González Salvador (2013), Treinta y un libros de artista. Una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado, Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo.
http://www.bbaa.uma.es/blog/wp-content/uploads/2013/10/31_libros_de_artista_S_Haro.pdf

Mínguez García, Hortensia. 2007. Aproximaciones al libro arte como medio de expresión. Diseño. Facultad de diseño y Comunicación Universidad de

Palermo. http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auuspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/ADC036.pdf

Moeglin-Delcroix, Anne. Esthétique du livre d'artiste 1960-1980 (Paris: Jean Michel Place/ Bibliothèque National de France, 1997, pp. 32, 96 Montréal: Université de Montréal, EBSI. École de Bibliothéconomie et des Sciences de l'Information). Vol. IX, N° 1.

Consultado en español en http://www.ub.edu/imarte/fileadmin/user_upload/PDFs/El_Libro_Los_Libros.pdf

Padín, Clemente (2005) , El libro en tanto soporte artístico. Revista virtual Escáner Cultural, Santiago de Chile, Año 7, no 75, Consultado desde <http://www.escaner.cl/escaner75/acorreo.html>

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: La importancia de la imagen en el mundo actual

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los soportes expresivos que utilizan la imagen han adquirido una gran importancia. Se ha llegado a hablar, incluso, de una “civilización de la imagen”. Independientemente de esta designación, lo cierto es que la utilización de esta forma expresiva, ha contribuido a ampliar considerablemente el campo representacional, y ha dado lugar a nuevas potencialidades significativo-comunicativas.

Desde este punto de vista, su estudio resulta de vital importancia para comprender una parte del funcionamiento de las sociedades actuales.

Objetivos generales de la asignatura:

Comprender el lugar que ocupa la producción de semiosis basada en la imagen, así como sus potencialidades significativo-comunicativas y cognitivas en el mundo actual.

Contenidos de la asignatura:

1. Teoría de la imagen.
 1. Delimitación de la imagen.
 2. La imagen como representación.

- a. El mimetismo.
 - b. La semejanza.
 - c. Analógico / digital.
 - d. Reglas de proyección.
3. Las relaciones entre el plano de la expresión y el plano del contenido en la imagen.
- a. Arbitrariedad / convencionalidad.
 - b. Continuo / discreto.
 - c. Hipercodificación / hipocodificación.
2. La imagen y los campos suprarregulados de producción semiótica (CSPS).
- 1. La iconosfera.
 - 2. La imagen y la suprarregulaciones.
 - a. Códigos de simbolización y coerciones formales.
 - 3. La imagen en sus relaciones pluricodiciales.
 - a. Interacciones codiciales y construcción del sentido.
3. Casos concretos de la imagen en su función semiótica.
- 1. Códigos pictóricos.
 - 2. Códigos cinematográficos.
 - 3. Códigos gráficos.
 - 4. Códigos publicitarios.

Actividades de aprendizaje:

El profesor hará las exposiciones sobre los temas propuestos previa lectura del material bibliográfico del curso por parte de los alumnos, de manera que se propicie una dinámica interactiva.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Se pedirá un trabajo académico a los alumnos cuya extensión mínima sea de 15 cuartillas (70%).

Se realizarán discusiones sobre los temas propuestos, con el fin de reforzar los temas desarrollados (30%).

Fuentes de información:

AUMONT, Jacques (1992). *La imagen*, Barcelona, Paidós.

BOURDIEU, Pierre (2005) [1992]. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.

CROS, Edmond (1995). *D'unsujet à l'autre: sociocritique et psychanalyse*. Montpellier: CERS.

ECO, Umberto (1977). *Tratado de semiótica general*, Barcelona, Lumen.

_____ (1988) [1984]. *Sémiotique et philosophie du langage*, París, PUF.

ELIADE, Mircea (1992). *Imágenes y símbolos*, Madrid, Taurus.

FLOCH, Jean-Marie (1993). *Semiótica, marketing y comunicación. Bajo los signos, las estrategias*, Barcelona, Paidós.

FULCHIGNONI, E. (1969). *La civilisation de l'image*, París, Payot.

GUBERN, Román (1996). *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*, Barcelona, Anagrama.

METZ, Christian (2002) [1968]. *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)*, vol.1, Barcelona, Paidós (col. Comunicación, 133).

_____ (2002) [1972]. *Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972)*, vol.2, Barcelona, Paidós (col. Comunicación, 134).

ZILBERBERG, Claude (2000). *Ensayos sobre semiótica tensiva*, Lima, FCE-Universidad de Lima.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: Evaluación de la educación artística

Semestre: 5º o 6º	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

En este seminario, se propone como tópico selecto la Evaluación de la Educación Artística, los avances logrados en este rubro, así como los principales modelos.

Objetivos generales de la asignatura:

- Poseer un panorama histórico de la educación artística.
- Poner en relación los modelos y sus bases epistemológicas para detectar una problemática concreta.
- Conocer firmemente el campo de la evaluación educativa para relacionarlo pertinentemente con el problema de la evaluación de la educación artística.
- Definir una perspectiva concreta de la evaluación (Análisis curricular, Proceso enseñanza-aprendizaje, Formación de Profesores, Educación básica, media superior o superior) y el contexto al que se dirigirá el modelo de evaluación que se pretende diseñar.

Contenidos de la asignatura:

I. Historia de la educación artística

- 1.1. Panorama de la educación artística a nivel global
- 1.2. Panorama de la educación artística en México

II. Enfoques de educación artística

- 2.1 Educación a través del arte
- 2.2 Educación por el arte
- 2.3 Educación en el arte

III. Modelos de evaluación artístico-educativa

- 3.1. Estado del conocimiento de la Evaluación artístico-educativa
- 3.2. Principales avances en el ámbito de la evaluación artístico-educativa
- 3.3. Principales modelos de evaluación de artístico-educativa
 - a) CAESA

- b) CIEES
- c) Otros modelos

Actividades de aprendizaje:

El seminario se desarrollará principalmente a través de la realización de lecturas y el análisis reflexivo de los modelos de evaluación de programas educativos, principalmente aquellos que se refieren a la evaluación de programas educativos en las artes visuales.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Participación: 25%
Asistencia: 25%
Trabajo final: 50%

Fuentes de información:

- Alvira Martín, F. (1991). Metodología de la evaluación de programas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Chacón, S., Anguera, Ma. T. y López, J. (2000). Diseño de evaluación de programas: bases metodológicas. *Psicothema*, v12, n2, pp. 127-131.
- Expósito, J. y Olmedo, E. (2006). La evaluación de programas. Teoría, investigación y práctica. Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Fernández Ballesteros, R. (Ed.) (2004). Evaluación de programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.
- Pérez Juste, R. (2004). Evaluación de programas educativos. Madrid: La Muralla.
- Pérez Juste, R. (2000). La evaluación de programas educativos: conceptos básicos, planteamientos generales y problemática. *RIE. Revista de Investigación Educativa*, v18, n2, pp. 261-287.
- Ravela, P. (2007). Fichas didácticas para comprender las evaluaciones educativas. Santiago: PREAL.
- Sanders, J.R. (1994). The program evaluation standards: how to assess evaluations of educational programs. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Worthen, B., Sanders J. y Fitzpatrick, J. (2004). Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines. New York, NY: Longman.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Recopilación audiovisual para el análisis del patrimonio

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El estudio de las artes necesita de insumos audiovisuales como herramienta de captura y análisis, principalmente los que comprenden el patrimonio cultural inmaterial. Además de la técnica, es indispensable reflexionar sobre el método de conseguir la información y la relación del investigador con el hecho que investiga.

Objetivos generales de la asignatura:

1. Reflexionar sobre la interrelación entre el investigador y el hecho cultural que investiga
2. Conocer las formas en que se ha instrumentado la recopilación de información en trabajo de campo
3. Construir una metodología para recopilar información audiovisual según la expresión artística que desea analizar
4. Aplicar la metodología en el trabajo de campo

Contenidos de la asignatura:

1. Yo y el otro, las relaciones sociales en el trabajo de campo
2. Formas de intervención en campo
3. Información audiovisual, para qué sirve
4. Metodología de la intervención en campo

5. Técnicas de captura de información
6. Análisis de hechos culturales performativos a través de soportes audiovisuales
7. Aplicación de la metodología

Actividades de aprendizaje:

Exposiciones
Lecturas especializadas
Análisis de ejemplos audiovisuales
Recopilación de datos
Aplicación de la metodología en un caso práctico

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Participación 30%
Evaluación parcial 30%
Evaluación final 40%

Fuentes de información básicas:

Guber, Rosana. *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Paidós. 2004.
Hammersley, Martyn y Paul Atkinson. *Etnografía. Métodos de investigación*. Paidós. 1994.
Mendoza, Carlos. *El guión para cine documental*. UNAM. 2011.
Revista Antropología. Boletín oficial del INAH. Números 77, 80, 85 y 86. 2006-2009.
Revista Arqueología mexicana. Número 94. Nov- Dic 2008.
Revista Artes de México. Número 97. Marzo 2010.

Fuentes de información complementarias:

Serie de 50 CD's. Testimonio musical de México. INAH / Pentagrama. 1967-2007.
Serie de 20 CD's. Sonidos del México profundo. CDI. 1994-2006.
Serie de 4 CD's. 50 encuentros de música y danza tradicional de México. INI. 1986.
Serie de 10 CD's. Testimonios musicales del trabajo radiofónico. CDI. 2006
Serie de 3 CD's. Antología del son de México. Discos Corasón. 1982.
Serie de 40 videos del Archivo Etnográfico del INI

Nombre del Programa educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: Patrimonio cultural y sistemas de significación

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Las sociedades modernas están desbocadas en la innovación, produciendo una cantidad enorme de artefactos, entendidos estos como objetos, imágenes, espacios, mensajes, los cuales, cada vez disminuyen su tiempo de vida presentando periodos de caducidad y obsolescencia cada vez más cortos. Asimismo, la cantidad de objetos que se heredan de una generación a otra es inconmensurable y con ello, los significados simbólicos que portan. Estos objetos pueden ser registro de intercambio de significados valiosos de una cultura o no, y muchos de ellos están en riesgo de perderse para siempre. Por ello, esta materia busca dotar de elementos conceptuales a los estudiantes que les permitan identificar y analizar artefactos desde la perspectiva de patrimonio con el objetivo de preservarlos y conservar su valor cultural.

Objetivos generales de la asignatura:

Proveer de herramientas conceptuales al estudiante para que pueda analizar prácticas y objetos culturales desde distintas perspectivas de manera que le permita identificar los elementos simbólicos de la cultura en ellos y proyectarlos dentro del patrimonio como sistema de significación.

Contenidos de la asignatura:**I. ENTENDIENDO EL PATRIMONIO**

- 1.1 UNESCO: Patrimonio Cultural de la Humanidad
- 1.2 Concepto de Patrimonio
- 1.3 Tipos de Patrimonio
 - Patrimonio Natural
 - Patrimonio Tecnológico
 - Patrimonio Arquitectónico

- * Patrimonio Cultural

II. LA CONSTRUCCIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES

- 2.1 La cultura como proceso de significación
- 2.2 Constructivismo Social
- 2.3 El análisis semiótico y las dimensiones de semiosis.
- 2.4 Capital Cultural
- 2.5 El sistema de los objetos
- 5.6 Cultura Material
- 2.7 Introducción a la antropología visual

Actividades de aprendizaje:

La modalidad del curso es en ambientes combinados (presencial y en línea). El logro de los objetivos implica la lectura de los textos que se presentan en la bibliografía y su discusión generando puntos de vista particulares y estableciendo una posible relación con su tema de tesis.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

La participación activa del estudiante es requerida para la acreditación del curso, la cual está basada en una aproximación de evaluación formativa en combinación con sumativa. La evaluación formativa colaborará en identificar que el estudiante se haya apropiado de los conceptos de una manera útil a su práctica artística. La evaluación sumativa medirá los siguientes aspectos.

* Asistencia y participación en clase.....10%

* Reportes de Lecturas..... 30%

* Análisis del discurso aplicados a casos particulares...60%

Bibliografía básica:

- Baudrillard, J. (1984). El sistema de los objetos. México: Siglo XXI
- Baudrillard, J. (1998). Cultura y Simulacro. México: Siglo XXI
- Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu
- Belting, Hans. (2010) Antropología de la Imagen. Buenos Aires: Kantz
- Bourdieu, P. (2014) La distinción. TAURUS.
- Dant, Tim. (1999). Material Culture In The Social World, Buckingham:Open University Press
- Morris, Ch. (1994) Fundamentos de la teoría de los signos. PaidósIbérica.

Russel, I. (2006) *Images, Representations and Heritage. Moving beyond Modern Approaches to Archaeology*. Boston: Springer.

Silverman, H. (2011) *Contested Cultural Heritage, Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion in a Global World*. New York: Springer

Sullivan, A.M. (2016), *Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past*
<https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl>

UNESCO. World Heritage List <https://whc.unesco.org/en/list/>

Zecchetoo, V. (2003) *La danza de los signos. Nociones de Semiótica general*. Buenos Aires: La Crujía, 2003

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Arte y sociedad

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El objetivo general del curso es ofrecer un panorama del origen y la evolución de esta perspectiva interdisciplinar desde fines del siglo XVIII hasta el presente. El comparatismo aparece en una inflexión particular tanto desde el punto de vista sociohistórico como epistemológico: es el momento cuando se toma conciencia de que las identidades nacionales de Europa se relacionan con los proyectos reivindicativos de los estados modernos y sirven de soporte ideológico-cultural de tales proyectos. Se trata también del auge del positivismo, y la introducción de la disciplina en los currículos universitarios debe ser avalada por el criterio de la cientificidad. El método comparativo se origina con las ciencias naturales modernas, y fue introducido en los estudios artísticos con el nacimiento de la lingüística indoeuropea. El estudio del arte desde una perspectiva comparada ha dado muestras de su validez al surgir en el seno de esta disciplina una serie de proyectos, metodologías y conceptos que dieron lugar a la aparición de obras de gran importancia para el estudio de las artes y la cultura. La interdisciplinariedad, desde siempre presente en la metodología comparatista, ha abierto sus puertas a nuevas tendencias, más afines a la época actual. En interacción y cercanía con la teoría de los polisistemas, los estudios culturales y los estudios postcoloniales se han redefinido su objeto y su método. La globalización, siendo de por sí una tendencia secular, cobra conciencia de sí misma y requiere una fundamentación en estrecha interacción de los estudios comparados de la cultura. Por otro lado, se ha derrumbado el criterio del canon (cultural), y el criterio estético tradicional ha perdido su exclusividad, integrándose a las tendencias multiculturales, sociológicas y pragmáticas.

Objetivos generales de la asignatura:

1. Ofrecer a los estudiantes herramienta para abordar los temas de las relaciones entre artes procedentes de distintas culturas, y entre las artes y otros dominios culturales.
2. Buscar que se cobre conciencia del carácter histórico y socialmente determinado de las nociones tradicionales que prevalecían en el comparatismo tradicional, tales como influencia, contacto, originalidad, etcétera, y de la relatividad del eurocentrismo que dominaba los estudios comparados.

Contenidos de la asignatura:

1. Arte comparado. Problemas actuales del estudio comparado de las artes. Interdisciplinariedad y/o globalización. Artes y cultura.
2. Nacimiento y desarrollo del comparatismo. Precedentes románticos. La escuela comparatista francesa. Metodología del comparatismo clásico. Crisis y renovación del comparatismo.
3. Orientaciones comparatistas del siglo XX. Teorías del canon: la construcción de las tradiciones. Canon vsclásico. El valor estético.
4. Las artes en el campo de la producción cultural: los estudios culturales. Modalidades. Cultura popular y cultura de masas.
5. Arte y género: otredad y diferencia. Otros discursos minoritarios.
6. Estudios postcoloniales y arte comparado. El análisis del discurso colonial. Métodos y categorías de la crítica postcolonial.
7. Nuevos paradigmas: descripciones sistémicas del arte. Teoría de los polisistemas. Las nuevas historias comparadas de las artes.

Actividades de aprendizaje:

Se realizará un acercamiento a algunos de los métodos y conceptos del arte comparado a partir de la reflexión, el análisis y la discusión de los aspectos que resultan básicos para entender su significación en el ámbito de los estudios del discurso, partiendo de una perspectiva histórica y una relación entre las artes y otras disciplinas culturales. Cada tema irá sustentado a partir de la lectura de textos complementarios que ayuden a la reflexión y al conocimiento del arte comparado desde fines del siglo XVIII hasta los años más recientes. Además, se abordarán problemáticas y aspectos específicos del arte.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- 100% de asistencias
- Participar en las actividades durante las sesiones y llevar a cabo las tareas encomendadas, lecturas y análisis (50%)
- Exponer y entregar un trabajo de investigación (mínimo 10 páginas tamaño carta más referencias bibliográficas, tipografía Times New Roman 12 pts., interlínea 1.5) donde se lleve a cabo una reflexión particular en torno a los problemas y la aplicación de una perspectiva comparatista para el estudio de los discursos artísticos, a partir de los referentes teóricos y metodológicos estudiados en el curso

Fuentes de información básicas:

Auerbach, Eric (1950) *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, México: FCE.

Bassnett, Susan (1995) *Comparative Literature. A Critical Introduction*, Oxford: Blackwell.

Belting, Hans (2010) *La historia del arte después de la modernidad*, México: Universidad Iberoamericana.

Bernheimer, Charles (ed.) (1995) *Comparative Literature in the Age of Multiculturalism*, Baltimore: John Hopkins University.

Bloom, Harold (2001) *El canon occidental*, Barcelona: Anagrama.

Bordieu, Pierre (1995) *Las reglas del arte*, Barcelona: Anagrama.

Carroll, Noël (2002) *Filosofía del arte de masas*, Madrid: Antonio Machado Libros.

Danto, Arthur C. (2010) *Después del fin del arte*, Madrid: Paidós.

Greenberg, Clement (2002) *Arte y cultura. Ensayos críticos*, Barcelona: Paidós.

Shiner, Larry (2004) *La invención del arte*, Barcelona: Paidós.

Fuentes de información complementarias:

Abrams, M. H. (1975) *El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición crítica*, Barcelona: Barral.

Brunel, Pierre y Chevrel, Yves (1989) *Précis de Littérature comparée*, Paris: Presses Universitaires de France.

Calinescu, Matei (1991) *Cinco caras de la modernidad*, Madrid: Tecnos.

Even-Zohar, Itamar (1990) "Polisystem Theory", en *Polysystem Studies. Poetics Today*, vol. 11, núm. 1, pp. 2-94.

- Gimferrer, Pere (2005) *Cine y literatura*, Barcelona: Seix Barral.
- Golding, John (2004), *Caminos de lo absoluto*, Turner/FCE: Madrid.
- Guillén, Claudio (1999) *Múltiples moradas. Ensayos de literatura comparada*, Barcelona: Tusquets.
- Guillén, Claudio (2005) *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada (ayer y hoy)*, Barcelona: Tusquets.
- Hight, Gilbert (1954) *La tradición clásica: Influencias griega y romana en la cultura occidental*, México: FCE.
- Iglesias Santos, Montserrat (ed.) (1999) *Teoría de los polisistemas*, Madrid: Arco Libros.
- Maestro, Jesús (2008) *Idea, concepto y método de la literatura comparada*, Vigo: Academia del Hispanismo.
- Marino, Adrian (1988) *Comparatisme e théorie de la littérature*, París: Presses Universitaires de France.
- Pardo, José Luis (2007) *Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas*, Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Praz, Mario (1979) *Menmosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales*, Madrid: Taurus.
- Said, Edward (2002) *Orientalismo*, Barcelona: Debolsillo.
- Said, Edward (1996) *Cultura e imperialismo*, Barcelona: Anagrama.
- Spivak, Gayatri Chakravorty (2009) *La muerte de una disciplina*, Xalapa: Universidad Veracruzana.

Nombre del Programa educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Estética y sociología de la música

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

La sociología de la música como parte de la estética musical, es una forma de poder estudiar la música, en la búsqueda de repuestas del pensamiento estético y de las diferentes poéticas que desarrollan los compositores.

Si bien la música y la sociología ponen en relación los hechos sociales, pareciera evidente que desde la antigüedad, los griegos como Platón, Pitágoras y Aristóteles realizaron de alguna manera estudios sobre la sociología de la música.

Este programa de estética y la sociología de la música buscan adquirir métodos de investigación y proponer objetivos para su estudio. Si bien es un proceso que no se puede decir nuevo, este tipo de estudios se iniciaron en la segunda mitad del siglo XX junto con la musicología y el positivismo, por lo que la música puede ser considerada desde diversos puntos de vista y la estética y la sociología nos permiten abordar y estudiar la música de diferentes perspectivas sobre las tendencias del ayer y del ahora este curso nos permite conocer sobre el pensamiento musical de occidente.

Objetivos generales de la asignatura:

- Contribuir al estudio y revalorización de la música a través, de una propuesta para su estudio, análisis y reflexión, que fortalezca e identifique el desarrollo de la creatividad musical a través de la estética musical y su función social.
- Propiciar el estudio histórico de las diferentes concepciones musicales y la

relación entre el entretejido cultural intelectual y la estética musical.

Contenidos de la asignatura:

- El nacimiento de la estética sociológica.
- La sociología de la música: entre el positivismo y el empirismo.
- La sociología de la música y el marxismo.
- La estética musical.
- La historia y la historiografía musical.
- Theodor Adorno y la sociología dialéctica.

Actividades de aprendizaje:

Lecturas de diferentes autores con el fin de contribuir al estudio de los fenómenos sociales a través de la música. *Culturas Híbridas*. De Nestor García Canclini es uno de ellos. Otra lectura que nos promueve la importancia del desarrollo creativo y su impacto social es "Mentes creativas", Una anatomía de la creatividad, de Howard Gardner, quien nos describe las posibilidades creativas observadas en diferentes disciplinas.

Además se debe analizar e identificar el desarrollo de la creatividad musical a través de la estética musical y su función social, para lo cual consultaremos algunas lecturas de "La nueva Música" de Teodor, Wiesengrund Adorno; además la lectura del libro de Octavio Paz Octavio Paz quien plantea un estudio sobre el fenómeno poético, donde examina la naturaleza del poema y hace un análisis de sus componentes: lenguaje, ritmo e imagen. Explica la manera en que la poética está directamente relacionada con la experiencia del ser humano. Sin el ser humano: lector, espectador o habitante de una obra, no se puede hablar de la existencia del fenómeno poético.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Serán considerados: la asistencia, permanencia y participaciones en el desarrollo de las actividades del seminario.

El dominio de los contenidos a través, de exposición y desarrollo de un tema proponiendo alternativas y estrategias para su estudio.

Entrega de un ensayo al final del seminario donde relacione lo aprendido de los

estudios realizados y relacionados con su tema de estudio.

Fuentes de información:

ADORNO, Teodor, Wiesengrund. Obras completas. Editorial Alianza, Madrid, España. 1996.

ARNEHEIM, Rudolf, *“Consideraciones sobre la educación artística”*, Editorial, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1993, red. 2004.

GARCIA CANCLINI, Néstor; *Culturas Híbridas*. Centro Nacional para la Cultura y las Artes. Editorial, Grijalbo. México. 1990.

GARDNER, Howard, *“Mentes creativas”*, Una anatomía de la creatividad, Ediciones Paidós Ibérica, Buenos Aires, 2002.

HAUSER, Arnold, *“Historia Social del arte y la literatura I”*: Desde la prehistoria hasta el barroco. Editorial Debolsillo, segunda edición 2005.

HAUSER, Arnold, *“Historia Social del arte y la literatura II”*. Desde el barroco hasta la época del cine. Editorial Debolsillo, segunda edición 2005.

PAZ, Octavio., *“El Arco y la Lira”*. Fondo de Cultura Económica., edición 1972. México D.F.

Fuentes de información complementarias:

ESCAMILLA GALINDO, Alicia, GALÁZ VILLASANTE, Miriam, MARTÍNEZ QUIRCE, Francisco, DE LA ORDEN OSUNA, Fernando, *“Historia de la música”*, 5 tomos, Editorial Espasa Calpe, España, 2001.

ESPASA, siglo XXI, *Historia de la música, tomos I, II, III, IV, V*. Edición 2001.

FORTE, Allen, y Steven E. Gilbert, *“Análisis Musical”*, Introducción al análisis Schenkeriano, Idea, Books, Barcelona 2003.

PARDINAS, Felipe. *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*. 35ª Edición. Siglo Veintiuno. México. 1998.

PÉREZ PERRAZO, Jesús Ignacio. *Hitos de nuestro Sistema Musical. Musicología*

Histórica. <http://www.histomusica.com/index.html>.

PLAZA Y VALDÉZ. *Métodos para la investigación social*. Quinta reimpresión. México: Plaza y Valdéz 1990.

RANDEL, Michel. *Diccionario Harvard de la Música*. Alianza Editorial. España. 2009.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Estudios del Caribe. Género y música popular

Semestre: 1º al 4º	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Este seminario está orientado a estudiantes del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura a fin de contribuir a la reflexión sobre el contexto histórico y cultural cubano y su influencia en la producción cultural de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, particularmente en la música popular.

La duración del seminario es de 48 horas, Es muy importante que al final del seminario haya un producto final. Se exhorta a profesores y estudiantes a trabajar, en un artículo o ponencia, el cual puede ser firmado por ambas personas.

Objetivos generales de la asignatura:

Al terminar el curso los estudiantes serán capaces de:

- Reflexionar sobre el contexto histórico y cultural cubano y su influencia en la producción cultural de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, particularmente en la música popular.
- Elaborar un artículo de divulgación científica
- Participación en programa de radio Voces y Reflejos, Sistema Michoacano de Radio.
- Participación en programa de radio De mujeres...símbolo y pensamiento, UAA

Contenidos de la asignatura:

I. Reflexión sobre el proceso cultural y su evolución en la historia de Cuba

- Raíces de la cultura cubana.
- Fernando Ortiz. La transculturación.
- El reguetón cubano como expresión de la transculturación.

II. Reflexión sobre el proyecto cultural surgido de la revolución cubana y su influencia sobre las diferentes manifestaciones artísticas,

- particularmente la música popularEl “hombre nuevo” (política oficial)
 - Manifestaciones culturales y artísticas (arte de élite vs arte de masas).
 - La música como expresión cultural.
 - La música popular.
- III. La música popularailable enCuba y el reguetón como una desus principales expresiones en el presente.
- La evolución de la música popular cubana. Raíces e historia.
 - Géneros importantes que anteceden al reguetón: La rumba, el son, la timba.
 - Aspectos performativos de estos géneros.
- IV. Reflexión sobre el contexto histórico-cultural y su influencia en la conformación de las identidades genéricas.
- Inicio y desarrollo de los estudios de la mujer y de género en Cuba.
 - Producción ensayística desde la perspectiva de género en relación con la construcción de las identidades genéricas.
 - Producción ensayística desde la perspectiva de género en relación con el reguetón y las mediaciones sociales que lo producen y reproducen.
 - La situación sociopolítica como detonante de la violencia y estridencia sonora en el reguetón.
 - El reguetón como espacio simbólico de la construcción de las identidades genéricas en los textos.
 - El reguetón como expresión de violencia de género.
 - La performatividad de las identidades genéricas en el reguetón.

Actividades de aprendizaje:

La dinámica del curso contiene una breve exposición sobre los ejes temáticos del programa de estudios. Los alumnos por su parte realizarán la lectura, problematización y presentación de los textos seleccionados para este curso a fin de que la discusión de estos brinde la pauta para trabajar en la redacción de un artículo de divulgación científica.

Algunas de las técnicas de aprendizaje que se utilizarán incluyen:

- * Lectura de textos
- * Exposición por temas
- * Redacción de ensayo
- * Aprehensión de los contenidos para ser divulgados en programación radial.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- Asistencia a clases: 25%
- Participación en clases (a través de la lectura y presentación de los textos, de manera individual) 25%
- Trabajo final (redacción de un ensayo de divulgación científica): 50%

Fuentes de información:

- Acosta, L. (2014). Elige tú, que canto yo. La Habana: Ediciones UNION.
- Acosta, L. (2014). Ensayos escogidos . La Habana.: Letras Cubanas.
- Acosta, L. (2014). Entre claves y notas... Rutas para el pensamiento musical cubano . Ciudad de la Habana: Ediciones CIDMUC.
- Acosta, L. (2014). OTRA VISION de la música popular cubana. Ciudad de la Habana : Ediciones Museo de la Música.
- Alonso, Nancy y Mirta Yáñez (2014). Damas de Social. Intelectuales cubanas en la Revista Social. Oficina del Historiador de la Ciudad, La Habana.
- Andino, Y. (2015). Discursos Transgresores. Rupturas en el canon musical cubano. Santiago de Cuba: Ediciones Santiago.
- Campuzano, Luisa (2003). "Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios". En Las desobedientes. Mujeres de nuestra América (Comp. Betty Osorio y María Mercedes Jaramillo). SEP, México, pp. 65-82.
- Campuzano, Luisa y Catharina Vallejo (2011). Tenemos que hablar, tenemos que hacer. Casa de la Américas, La Habana.
- Campuzano, Luisa (2014). Asociaciones y redes de mujeres latinoamericanas y caribeñas. Casa de las Américas, La Habana.
- Capote Cruz, Zaida (2008). La nación íntima. Ediciones UNION, La Habana.
- Contreras, F. (1999). La Música Cubana una cuestión personal. Ciudad de la Habana: Ediciones UNION.
- Cué, L. C. (2013). Música popularailable cubana. Letras y juicios de valor (siglos XVIII-XX). La Habana: Ediciones CIDMUC.
- Fernández, D. C. (2012). Los narradores cubanos también cantan boleros. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Fuentes, E. S. (2010). "Influencia de los ritmos africanos en nuestro cancionero". Clave, 3-27.

- Giró, R. (2013). Música popular cubana. La Habana: José Martí.
- Lavielle Pullés, L. y Espronceda Amor, M. E. (2013). "El consumo musical del REGUETÓN y las identidades juveniles". Revista sobre Juventud, pp.76-89.
- Orozco, D. (2014). "Nexos globales desde la música cubana con rejugos de Son y no Son". Boletín Música, 17-94.
- Ortiz, F. (1963). Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Ciudad de la Habana: Consejo Nacional de Cultura.
- Ortiz, F. (1975). Los negros esclavos (fragmentos). Ciudad de la Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Rodríguez, O. A. (2006). Pensamiento musicológico. La Habana: Letras Cubanas. Romay,
- Zuleica (2014). Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. Casa de las Américas, La Habana.
- Rubiera Castillo, D., & Martiatu Terry, I. M. (2011). Afrocubanas. Historia, pensamiento y prácticas culturales. La Habana: Ciencias Sociales.
- Santamaría, Haydée (2005). Haydée habla del Moncada. Casa de las Américas, La Habana.
- Vallejo, Catharina. "Vasos comunicantes: Persistencia, resistencia, revisión y el nuevo ensayo de mujeres cubanas, 1947-2007". En Revista Iberoamericana, Vol. LXXVIII, Núm. 240, Julio-Septiembre 2012, pp. 521-538.
- Valdés, A. (2011). Diccionario de mujeres notables en la música cubana. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Valera, I. P. (2001). La sociedad Pro-Arte Musical. Testimonio de su tiempo. La Habana: Ediciones La Memoria.
- Dictiotopografía:
- Araujo, Nara (1945-2009). Repensando desde el feminismo los estudios latinoamericanos. <http://ddd.uab.cat/pub/lectora/20309470n5-6/20309470n5-6p55.pdf>
- Campuzano, Luisa. Ser cubana y no morir en el intento www.temascuba.org/sites/default/files/archivotemas/Temas05-ene-mar-1996.pdf.
- Núñez Sarmiento, Marta. Un modelo "desde arriba" y "desde abajo": el empleo

femenino y la ideología de género.
www.bibliotecadegenero.com/sites/default/files/06_MES_NSM_MAA.pdf

Sóñora Soto, Ivette (2011). "Feminismo y género: El debate historiográfico en Cuba":
Feminismo y género: El debate... Ivette Sóñora Soto, Anuario de Hojas de
Warmin° 16.

Yañez, Mirta. Y entonces la mujer de Lot miró...
https://books.google.com.mx/books?id=Nplt2kEYhyMC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=%22Y+entonces+la+mujer+de+Lot+mir%C3%B3...%22,++Mirta&source=bl&ots=_POGLY5TnK&sig=eLAXi0-1y4EUEyMkMQRxN9SKdIk&hl=es-

Zavala, Iris. "Escribir desde la frontera": Teoría, Crítica e Historia: Iris Zavala, "Escribir
desde la frontera". En Teoría, %20Crítica%20e%20Hist...

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: Género, cuerpo y sexualidad

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El curso realiza una serie de reflexiones que anudan tres disciplinas: la sociología del cuerpo, la sociología de la sexualidad y la perspectiva de género. Se parte para ello del concepto de sexualidad como una categoría sociológica que engloba tres enfoques teóricos: el sistema sexo/género o la construcción cultural de los sexos, la sociología del cuerpo o la construcción de un cuerpo sexuado que se rige por la influencia de las fuerzas culturales, y los dispositivos de la sexualidad que transmiten y reproducen los mandatos culturales a través de los cuales las personas construyen una identidad sexuada.

Objetivos generales de la asignatura:

Reflexionar sobre tres disciplinas: la sociología del cuerpo, la sociología de la sexualidad y la perspectiva de género.

Contenidos de la asignatura:**I. La sociología del cuerpo**

- 1.1 ¿Qué es el cuerpo? ¿Somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? ¿Está el cuerpo en la naturaleza o en la cultura?
- 1.2. La inclusión del cuerpo en los debates en torno al orden social, el control social y la estratificación social.
- 1.3. El cuerpo sexuado y la teoría feminista
- 1.4. Arte, cuerpo y género: Consideraciones sobre el cuerpo y la estética en el arte feminista en la literatura, la plástica, la danza, el cine y las revistas rosas.

II. Sociología de la sexualidad

- 2.1. La sexualidad como un objeto socialmente construido, histórico y cambiante.
- 2.2. El análisis de la sexualidad como constructo social.

- El sistema sexo/género
- La sociología del cuerpo
- El dispositivo de la sexualidad

2.3. La construcción de las identidades genéricas y sexuales

2.4. Sexualidad y género

2.5. La apropiación del cuerpo y la sexualidad femeninas en los géneros de poesía y narrativa de escritoras centroamericanas

Actividades de aprendizaje:

La modalidad del curso es presencial. El logro de los objetivos implica la lectura de los textos que se presentan en la bibliografía y su discusión generando puntos de vista particulares y estableciendo una posible relación con su tema de tesis.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Para acreditar el curso, las estudiantes tendrán que cumplir con los siguientes compromisos:

- Asistencia a todas las sesiones:
- Lectura y discusión de textos: Según los criterios institucionales el tiempo de dedicación para ello, es equivalente al número de horas en el aula (Seguramente el tiempo dedicado a la lectura es mayor).
- Trabajo final:

Fuentes de información:

Baz, Margarita. Metáforas del cuerpo. Un estudio sobre la mujer y la danza. PUEG/PORRUA, México, 2000(1ra. Ed. 1996).

Featherstone, Mike, Hepworth, Mike y Turner, Bryan S. The Body: Social Process and Cultural Theory. SAGE, London.

Grossberg, Lawrence. "Identity and cultural studies: is that all there is?". Questions of cultural identity. Sage Publication. London, 1996.

Lamas, Marta. Cuerpo: Diferencia sexual y género. Ed. Taurus, México, 2002

Lamas, Marta. "Sexualidad y género: la voluntad de saber feminista". Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales,

Ivonne Szasz y Susana Lerner (compiladoras). El Colegio de México. México, 2000 (1ra impresión, 1998), pp. 49-67

Lauretis, Teresa de. Alicia ya no. Feminismo, Semiótica, Cine. Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Instituto de la Mujer. Madrid, 1992 (primera edición, 1984).

Mauthner, Melanie. "Understanding Sexuality". An introduction to Women's Studies. Blackwell Publishers Ltd. Oxford, UK, 1996.

Meza Márquez, Consuelo. "Cuerpo, sensualidad y erotismo: espacio de resistencia desde el cual las narradoras centroamericanas impugnan los mandatos simbólico-culturales". Sociedad, cultura y literatura (Carlos Arcos Cabrera, comp.). FLACSO, Ecuador, 2009, pp. 89-103.

_____. "Poetas desmitificadoras centroamericanas: la apropiación del cuerpo, la sexualidad y el erotismo". El cuerpo femenino. Denuncia y apropiación en las representaciones de la mujer en textos latinoamericanos (Consuelo Meza Márquez, comp.). UAA, 2010, pp. 129-141.

_____. Penélope. Setenta y cinco cuentistas centroamericanas. UAA, 2017.

Minello, Nelson. "De las sexualidades. Un intento de mirada sociológica". Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales, Ivonne Szasz y Susana Lerner (compiladoras). El Colegio de México. México, 2000, pp. 35-47.

Riquer Fernández, Florinda. "La identidad femenina en la frontera entre la conciencia y la interacción social". La voluntad de ser. Mujeres en los noventa. PIEM, El Colegio de México. México, 1992.

Rivera, María Milagros. "El cuerpo femenino y la querrela de las mujeres". Historia de las Mujeres (Tomo 2), Georges Duby y Michelle Perrot. Taurus, 2001, pp. 604-616.

Smith, Paul Julian. The body hispanic: gender and sexuality in Spanish and Spanish American Literature. Oxford University Press. New York, 1989.

Szasz, Ivonne. "Primeros acercamientos al estudio de las dimensiones sociales y culturales de la sexualidad en México". Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales, Ivonne Szasz y Susana Lerner (compiladoras). Colegio de México. México, 2000, pp. 11-31.

Turner, Bryan. El cuerpo y la sociedad. F.C.E. México, 1989, pp. 9-57.

Weeks, Jeffrey. "La construcción cultural de las sexualidades. ¿Qué queremos decir

cuando hablamos de cuerpo y sexualidad?". Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales, Ivonne Szasz y Susana Lerner (compiladoras). Colegio de México. México, 2000 (Ira Ed., 1998), pp. 175-197.

"La construcción de las identidades genéricas y sexuales. La naturaleza problemática de las identidades". Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales, Ivonne Szasz y Susana Lerner (compiladoras). Colegio de México. México, 2000, 1998), pp. 199-221.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: Semiótica de la cultura

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Si hay una característica determinante para establecer las diferencias entre el hombre y el animal de cualquier otra especie, ésta radica, sin duda, en las formas de comunicación humanas. La semiótica de la cultura constituye un esfuerzo por determinar las reglas generales de esas formas de comunicación y, por esta razón, su objeto de estudio ve renovada diariamente su vigencia. Pese a su reciente institucionalización, sus aportaciones para la comprensión de los procesos que dan origen a la significación y a su transmisión son enormes.

Pone especial atención en las formas de modelización del mundo y en la forma en que el universo cultural se encuentra segmentado en áreas de conocimiento especializado.

Objetivos generales de la asignatura:

- Precisar la razón por la cual la cultura puede estudiarse *sub speciesemiótica*.
- Precisar la función de la cultura como sistema modelizador del "mundo".
- Definir la cultura como el espacio de las interacciones humanas.

Contenidos de la asignatura:

1. Por una definición semioantropológica de cultura.
 - a) La cultura como propuesta de conocimientos convencionales sobre el mundo.
 - b) Cultura y significación: del objeto a la función semiótica.
 - c) Semiosis y cognición.

2. La semiosfera.
 - a) Lo sistémico y lo extrasistémico.

3. De la significación a la comunicación.
 - a) Sistemas de significación y potencialidades comunicativas.

4. La segmentación del universo cultural.
 - a) Regulaciones primarias.
 - b) Los campos suprarregulados de producción semiótica (csps).
 - c) Traducciones intersemióticas.
 - d) Inconsistencias comunicativas.
 - e) Textos y convergencias entre csps.

5. Ideología y producción semiótica.
 - a) Visibilidades sociales excluyentes.

6. Los retos de la semiótica de la cultura en el siglo XXI.
 - a) La expansión del espectro representacional.

Actividades de aprendizaje:

Lecturas sobre temas específicos de la asignatura.

Discusiones colectivas con la guía del profesor.

Análisis de fenómenos concretos donde se apliquen las nociones vistas en clase.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Participaciones en clase 10%

Elaboración de reportes de lectura sobre temas seleccionados por el profesor 20%
Elaboración de un trabajo final en donde el alumno demuestre las competencias adquiridas 30%

Fuentes de información básicas:

BOURDIEU, Pierre (2005) [1992]. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.

CROS, Edmond (1995). *D'unsujet à l'autre: sociocritique et psychanalyse*. Montpellier: CERS.

LANDOWSKI, Eric (1993) [1989]. *La sociedad figurada. Ensayos de sociosemiótica*. México: FCE-UAP.

LOTMAN, Jurij M. (1996). *Semiótica de la cultura y del texto*. Madrid: Cátedra.

LOTMAN, Jurij M. (1999) [1993]. *Cultura y explosión. Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social*. Barcelona: Gedisa.

LOTMAN, Jurij M. y Escuela de Tartu (1979). *Semiótica de la cultura*. Madrid: Cátedra.

LURIA, A. R. (1991). *Lenguaje y pensamiento*. México: Roca.

van DIJK, Teun A. (2003). *Ideología y discurso*. Barcelona: Ariel.

VERÓN, Eliseo (2004) [1988]. *La semiosis social. Fragmento de una teoría de la discursividad*. México: Gedisa.

Fuentes de información complementarias:

CROS Edmond (2003). *La sociocritique*. Paris: L' Harmattan.

FABBRI, Paolo (2000). *El giro semiótico*. Barcelona: Gedisa.

GODDARD, Cliff y Anna Wierzbicka (2000). "Discurso y cultura", en Teun A. Van Dijk (comp.). *El discurso como interacción social*. Barcelona: Gedisa, pp. 331-365.

PÉREZ MARTÍNEZ, Herón (2009) [1995]. *En pos del signo. Introducción a la semiótica*. Zamora: El Colegio de Michoacán.

VEVIA ROMERO, Fernando Carlos (2000). *Introducción a la semiótica*. Guadalajara:

U de G.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Temático: Arte mexicano siglo XX. Del muralismo a la ruptura

Semestre: 1 ^o a 4 ^o	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El siglo XX inició con una serie de cambios que se generalizaron a nivel mundial. Las diferentes manifestaciones artísticas conocidas como vanguardias se extendieron por todo el mundo; aunque en algunos países adquirieron sus características propias e incluso algunos crearon las propias. Lo cierto fue que sumándose a ellas u oponiéndosele, éstas terminaron por hacerse presentes en la vida cotidiana. Esta búsqueda de cambios no es ajena a México, pues se intenta romper con lo que se consideraba académico, a través de la huelga estudiantil de la Academia de San Carlos, de 1911. Ello llevó al arte mexicano a circular por diferentes terrenos, que sin embargo coincidieron en modificar la visión que se tenía del arte nacional.

Objetivos generales de la asignatura:

El alumno conocerá la importancia que el muralismo adquiere como manifestación artística originada por la Revolución Mexicana. De igual manera, se hará hincapié en que éste colocó a México dentro de los movimientos vanguardistas, artísticos, surgidos en la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, se estudiará cómo a pesar de que las obras murales se siguen realizando, a partir de la segunda mitad del mismo siglo, pierde presencia en la esfera pública, originando con ello lo que se ha llamado la ruptura.

Contenidos de la asignatura:

I. Entre vanguardias y nacionalismo

1.1 Antecedentes.

- La herencia de José Guadalupe Posada
- El arte y la Revolución Mexicana

1.2 El muralismo en marcha.

- Los primeros temas
- El arte de la Revolución

- La necesidad de un sindicato
- 1.3 La obra de Orozco, Rivera y Siqueiros.
- José Clemente Orozco y la tragedia de un pueblo
 - Diego Rivera y la cara de la historia
 - David Alfaro Siqueiros y la obsesión de la técnica.
- 1.4 La segunda generación de muralistas
- II: El grabado de la vida
- 2.1 La época de oro del grabado mexicano
- LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios)
 - TGP (Taller de Gráfica Popular)
- III. Nuevas miradas, nuevos discursos
- 3.1. La crisis del muralismo.
- La innovación muralista transformada en academia
 - El muralismo mexicano y el reacomodo mundial.
- 3.2. Las galerías de arte y la búsqueda de renovación.
- La Galería de Arte Mexicano.
 - La exposición Internacional surrealista de México.
 - Nuevos espacios de exposición.
- 3.3. Presencia de artistas extranjeros en México.
- 3.4. Contracorriente pictórica
- La otra cara del arte mexicano
 - El constante cambio.
- 3.5. Ruptura con el muralismo
- Clamor por una nueva pintura
- 3.6. Nuevas tendencias artísticas a partir de los cincuenta

Actividades de aprendizaje:

Se iniciará el curso señalando la importancia que tuvieron las vanguardias en la primera mitad del siglo XX en México; pero, destacando la manera en que los artistas mexicanos las utilizaron para representar la vida cotidiana del país. A ello habrá que agregar el papel que jugó el muralismo, como vanguardia nacional, que le dio a México un lugar en el arte internacional. Un elemento a través del cual quedo registrada la vida cotidiana del país fue el grabado, en el que jugaron un papel primordial la LEAR y el TGP. No puede olvidarse que durante el siglo XX México recibió a artistas procedentes de diferentes latitudes, que aportaron su propia visión de lo cotidiano. Para abordar cada uno de los apartados el alumno tendrá que desarrollar las lecturas de acuerdo con el calendario; pues, éstas sirven para establecer el contexto sobre el que versará cada uno de los temas, que serán ilustrados con diferentes imágenes.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Los criterios de evaluación estarán en conformidad con lo siguiente:

- 1.- Evidencia de lectura 25%
- 2.- Suma de actividades y ejercicios 25%
- 3.- Trabajo final 50%

Fuentes de información:

Cardoza y Aragón, Luis, Pintura contemporánea de México, México, ERA, 1974, 324p.

Cherem, Silvia, Trazos y revelaciones: entrevistas a diez artistas mexicanos, México, FCE, 2004, 379p.

Cruz, Villegas. Round de sombra, México, CONACULTA, 2005, 277pp.

Conde, Teresa Del. Una visita guiada. Breve historia del arte contemporáneo de México, México, Plaza & Janes, 2003. 197pp.

Emerich, Luis Carlos, Galería Pecanins, la siempre vivaz, México, CONACULTA, 2000.

Espinosa, César, La perra brava; arte, crisis y políticas culturales: periodismo cultural (y otros textos) de los años 70 a los 90, México, UNAM-STUNAM, 2002, 343p.

El estridentismo: México, 1921-1927, México, UNAM, 1985, 345p.

“Estridentismo mexicano,” en Jorge Schwartz, Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos, México, FCE, 1991, pp.187-197.

Fernández, Justino, El hombre: estética del arte moderno y contemporáneo, México, IIE, 1962, 362p.

Goldman, Shifra M., “Después de San Ildefonso. Cambios en el quehacer muralístico y su significado,” en: Memoria. Congreso Internacional de muralismo, México, UNAM-INBA, 1999, pp. 149-170.

Hacia otra historia del arte mexicano en México, México, CONACULTA, 2001, Tomos del II al IV.

Híjar Serrano, Alberto [compilador], Frentes, coaliciones y talleres. Grupos visuales en México en el siglo XX, México, Casa Juan Pablos-CONACULTA-CENIDIAP, 2007, 543p.

La Era de la discrepancia, Arte y cultura visual en México 1968-1997, UNAM, México, 2006. 469pp.

Manrique, Jorge Alberto, "Las contracorrientes de la pintura mexicana," en: El nacionalismo y el arte mexicano, México, UNAM, 1986, pp.257-270.

"Otras caras del arte mexicano," en Modernidad y modernización en el arte mexicano, 1920-1960, México, Museo Nacional de Arte, 1991, pp.131-143.

Musacchio, Humberto, El Taller de Gráfica Popular, México, FCE, 2007, 214p.

Ramírez, Fausto, Crónica de las artes plásticas en los años de López Velarde, 1914-1921, México, UNAM, 1990, 218p.

Reyes Palma, Francisco, "Vanguardia: año cero," en Modernidad y modernización en el arte mexicano, 1920-1960, México, Museo Nacional de Arte, 1991, pp.43-51.

Rodríguez, Antonio, El hombre en llamas; historia de la pintura mural en México, Londres, Thomas and Hudson, 1970, 519p.

Ruptura, 1952-1965, México, Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil-MuseoBiblioteca Pape, 1988, 191p.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Arte popular y patrimonio

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:**Descripción de la asignatura:**

El objetivo del curso es que el estudiante conozca panorámicamente la construcción de la identidad nacional mexicana relacionada con los rasgos y estereotipos de cultura mexicana del siglo XIX e inicios del XX a partir de textos que analizan desde distintas expresiones culturales las problemáticas, ambigüedades y representaciones de los mexicanos. De aquí se reflexionará sobre el valor, la ideología y la trascendencia de la noción de patrimonio relacionada con los actuales programas de salvaguarda del patrimonio cultural intangible.

Objetivos generales de la asignatura:

1. Conoce las aportaciones culturales del s. XIX y XX, para determinar el papel que juega el arte popular dentro del mundo del arte.
2. Aprende las características distintivas de las expresiones artísticas populares y su relación con la historia y el patrimonio de México.

Contenidos de la asignatura:

1. El siglo s. XIX y la independencia.

2. Fandangos y tradiciones populares. Sones y jarabes.
3. El grabado del s. XIX. Posada y la transición.
4. El porfiriato. El vals y la polka.
5. El arte popular en el s. XIX.
6. La Revolución mexicana. El corrido.
7. Las artes escénicas del s. XX. La representación teatral.
8. La etapa vasconcelista
9. Artes plásticas: muralistas del siglo XX.
10. El cine mexicano. Imagen de un nacionalismo.

Actividades de aprendizaje:

Exposiciones
Lecturas especializadas
Recopilación de datos
Redacción de ensayos

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Participación 30%
Evaluación parcial 30%
Evaluación final 40%

Fuentes de información:

Acevedo, Esther. **La caricatura política en México en el siglo XIX**. CONACULTA. 2000.
Aviña, Rafael. **Una mirada insólita. Temas y géneros del cine mexicano**. Editorial Océano. 2004.
Béjar, Raúl y Silvano Héctor Rosales. **La identidad nacional mexicana en las expresiones artísticas**. UNAM.

Curiel, Gustavo, et. al. **Pintura y vida cotidiana en México 1650-1950**, México. FC Banamex, CONACULTA, 1999.

Debroise, Olivier. **Fugamexicana, un recorrido por la fotografía en México**. Editorial Gustavo Gili. 2005.

Et. al. **El arte de la revolución**. Proceso Bi-Centenario. Núm. 10. Enero de 2010.

Florescano, Enrique (coord.). **El patrimonio nacional de México II**. CNCA / FCE. 2004.

Lavalle, Josefina. **El jarabe**. INBA / CONACULTA. 1988.

Mayer Serra, Otto. **Panorama de la música mexicana. Desde la independencia hasta la actualidad**. El Colegio de México / INBA. 1996.

Moreno Rivas, Yolanda. **Historia de la música popular mexicana**. CNCA / Alianza editorial. 1989.

Moreno Rivas, Yolanda. **Rostros del nacionalismo en la música mexicana. Un ensayo de interpretación**. UNAM. 1995.

Monsiváis, Carlos. **Las herencias ocultas de la reforma liberal del siglo XIX**. RandomHouseMondadori. 2008.

Olguín, David. **Un siglo de teatro en México**. FCE. 2012.

Pérez Monfort, Ricardo. **Estampas de nacionalismo popular mexicano. Diez ensayos sobre cultura popular y nacionalismo**. CIESAS / CIDHEM. 2003.

Pérez Monfort, Ricardo. **Expresiones populares y estereotipos culturales en México. Siglos XIX y XX. Diez ensayos**. CIESAS. 2007.

Prieto, Guillermo. **Cuadros de costumbres**. CONACULTA. 1997.

Rodríguez, José Antonio. **El arte de las ilusiones. Espectáculos precinematográficos en México**. INAH / CONACULTA. 2009. Vázquez

Bibliografía complementaria:

Mendoza, Vicente T. **El corrido mexicano**. FCE. 1992.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario temático: Pueblos indígenas y patrimonio cultural

Semestre: 1° a 4°	Créditos: 6
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

Las discusiones en torno al uso, defensa, disfrute y preservación del patrimonio cultural tienen matices importantes de considerar al ejercitarse entre la población indígena. Sus condiciones de vida y su especificidad cultural motivan la revisión de las propuestas y programas que se han construido en torno al patrimonio cultural, específicamente cuando se trata de un patrimonio vivo y en consecuencia, en constante cambio.

Objetivos generales de la asignatura:

- Reflexionar en torno a los principios que sustentan la defensa y preservación del patrimonio cultural, en el ámbito internacional y en México.
- Conocer y analizar las posturas académicas y políticas con respecto a los derechos culturales en el país, así como las implicaciones de su ejercicio entre los pueblos indígenas.
- Conocer y discutir los beneficios y retos que experimentan los pueblos indígenas ante el reconocimiento de sus culturas como patrimonio.

Contenidos de la asignatura:

1. Pueblos indígenas en México hoy
2. Derechos culturales de los pueblos indígenas
3. Reflexiones en torno al patrimonio cultural en el ámbito nacional e internacional
4. El patrimonio cultural de los pueblos indígenas en México

Actividades de aprendizaje:

Se crearán grupos de discusión y análisis de los temas programados. Se invitará a especialistas en temas selectos. Se fomentará el trabajo en equipo y las discusiones colectivas. Se recurrirá a la proyección de material audiovisual para iniciar la reflexión de los ejes temáticos. Se propone la visita a un sitio o festividad que se reconozca como patrimonio cultural.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Los productos con los que evaluará el desempeño de los alumnos son:

- Trabajo parcial que contenga la discusión de los términos y conceptos revisados (los criterios de evaluación serán claridad, síntesis del material a exponer, redacción y ortografía, reflexiones personales) (50 %).
- Trabajo final que contenga el desarrollo de un argumento propio en relación a la complejidad del patrimonio cultural (los criterios de evaluación serán claridad, exposición de contenidos, redacción y ortografía, coherencia, reflexiones personales) (50 %)

Fuentes de información:

ALEMÁN, América A. (2002), "Patrimonio de los pueblos indígenas", *Cuadernos*, no. 18, diciembre

ARIZPE, Lourdes (2009), *Patrimonio cultural inmaterial de México. Ritos y festividades*. México: UNAM/CONACULTA/Cámara de Diputados.

BOLFY, Cottom (2011), *Derechos culturales en el marco de los Derechos Humanos en México*. México: Miguel A. Porrúa

CRESPI Valbona, Monserrat (2003), *Patrimonio cultural*. España: Síntesis

DE LA PEÑA, Guillermo (Coord.) (2011), *La antropología y el patrimonio cultural en México*, Tomo 3. México: CONACULTA

FLORESCANO, Enrique (2011), *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*, Tomo 2. México: CONACULTA

GARCÍA Cuetos, Ma. Pilar (2011), *El patrimonio cultural: conceptos básicos*. España: Prensas Universitarias de Zaragoza,

HERNÁNDEZ, Rosalva A., Sarela Paz y Ma. Teresa Sierra (Coords.), *El estado y los indígenas en tiempos del PAN: neoindigenismo, legalidad e identidad*. México: CIESAS/Miguel A. Porrúa/Cámara de Diputados.

MARTÍNEZ de Bringas, Asier, *Los pueblos indígenas y el discurso de los derechos*, Universidad de Deusto

MORALES, Patricia (Coord.) (1994), *Pueblos indígenas, derechos humanos e interdependencia global*. México: Siglo XXI.

NIEC, Halina (Dir.) (2001), *¿A favor o en contra de los derechos culturales?*, UNESCO, Francia

SÁNCHEZ, Consuelo (1999), *Pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía*. México: Siglo XXI

VARESE, Stefano (1996), *Pueblos indios, soberanía y globalismo*. Ecuador: Abya-Yala

VÁZQUEZ Sandrin, Germán y Angélica E. Reyna Barnal (Coords.) (2011), *Retos, problemáticas y políticas de la población indígena en México*. México: UAEH/Miguel A. Porrúa.

Nombre del Programa Educativo:

Docotrado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario metodológico IV: Tendencias metodológicas de estudios sobre arte moderno y contemporáneo

Semestre: 4º semestre	Créditos: 6
Carácter: Obligatorio	Horas por semestre: 48 horas presenciales.

Descripción de la asignatura:

Este seminario trata la introducción a las teorías, metodologías y las escrituras de los estudios del arte; las relaciones entre teoría y metodología, entre arte y teoría, y una selección de métodos de análisis de obras de arte y del fenómeno artístico en el contexto de la historia de los siglos XX-XXI.

Se analizarán textos –metodológicos, teóricos, históricos e historiográficos– sobre la conceptualización del arte. Se aplicarán estos estudios al análisis de temas, episodios y obras concretas de artes visuales. Habrá discusión académica, análisis de obras, producción de textos / escrituras sobre arte.

El tipo de aprendizaje en esta asignatura es independiente, flexible, exploratorio, crítico y reflexivo, orientado a la investigación sobre la investigación del fenómeno artístico visto desde la contemporaneidad.

Objetivos generales de la asignatura:

Al terminar el curso los estudiantes serán capaces de:

Diferenciar la conceptualización de las metodologías –métodos de investigación, técnicas de investigación y métodos de exposición– y las teorías de análisis del fenómeno artístico y las obras de arte- Conocer diversas alternativas de análisis de este fenómeno en el contexto de los estudios sobre arte. Finalmente, el estudiante practicará la escritura paralelamente a la investigación del particular estudio de su tesis sobre arte.

Comprender las teorías y metodologías del arte más ampliamente diseminadas en la actualidad. A partir de las cuales es posible investigar el fenómeno artístico. Revisar la bibliografía básica para la formación de un cuadro metodológico.

Contenidos de la asignatura:

1. ¿Qué es la metodología de la investigación?
 - a. ¿Cuál es el papel de la teoría en la investigación?
 - b. ¿Qué es la metodología de la investigación?
 - c. Escribiendo con teoría.

2. Importancia de la teoría en los estudios sobre arte
 - a. El estudiante conocerá cómo una misma obra puede ser estudiada desde diferentes enfoques teóricos
 - b. Teoría como método de cuestionamiento y guía de la investigación
 - c. Pensar el tema a la luz de una teoría

3. ¿Qué es una interpretación?
 - a. ¿Todas las interpretaciones son equivalentes?
 - b. Obra e interpretación
 - c.

4. Teorías / metodologías del arte.
 - a. ¿Qué es arte?
 - b. ¿Qué es el autor?
 - c. Análisis formal y estilo
 - d. Historia social del arte
 - e. Iconografía e Iconología
 - f. Biografía y autobiografía
 - g. Estudios de género
 - h. Semiótica: estructuralismo y postestructuralismo
 - i. Semiótica: desconstrucción
 - j. Estética y psicoanálisis
 - k. Estudios visuales

Actividades de aprendizaje:

El seminario Tendencias metodológicas de estudios sobre arte moderno y contemporáneo tendrá una duración de 48 horas presenciales. Los seminarios se

llevarán a cabo con base en lecturas de textos y el estudio visual/sonoro de obras de arte. Los estudiantes son el centro de la clase. Con base en el conocimiento de dichos materiales (textuales, visuales y sonoros), deberán participar en la discusión académica de cada tema y escribir textos. Esta actividad implica formar su propia interpretación y argumentación con cierto grado de objetividad y con base en teorías y metodologías del arte. De ser factible, establecer la relación de las metodologías del arte y los estudios visuales con su trabajo de tesis.

Algunas de las técnicas de aprendizaje que se utilizarán incluyen:

- Conocimiento de metodologías del arte.
- Análisis de obras de arte: visualidad y visión, percepción, audición.
- Lectura de textos
- Escritura de textos
- Trabajo individual
- Debate académico
- Interpretación, formación
- Formación y defensa de argumentos.

Entre los recursos de aprendizaje se encontrarán:

- Laboratorio de cómputo

RECURSOS DIDÁCTICOS

Aula, pintarrón, marcadores, computadora, cañón para presentaciones en power point, pantalla.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- Asistencia 25%
- Participación en clases 25%
- Trabajo final 50%. Consiste en la escritura de dos ensayos: uno sobre teoría y método y el segundo sobre la aplicación de éstos a la investigación de la conceñtuación del arte. De ser factible, aplicarlo al desarrollo concreto de su investigación de tesis doctoral.

Fuentes de información:

- BARNET, SYLVAN. *A Short Guide to Writing About Art*. USA: Pearson, 2011
- BARTHES, ROLAND. *La aventura semiológica*. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1990
- BRYSON, NORMAN. *Visión y pintura. La lógica de la mirada*. Madrid: Alianza Forma, 1991
- CALABRESE, OMAR. *El Lenguaje del Arte*. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1997
- CHADWICK, WHITNEY. *Women, Art and Society*. Londres: Thames & Hudson, 2012
- CORDERO, K., SAENZ, I. (Comps.) (2007). *Crítica Feminista en la teoría e historia del arte*. México: UIA, UNAM, CONACULTA, CURARE, PUEG, FONCA
- D'ALLEVA, ANNE, *Methods & Theories of Art History*. Reino Unido: Laurence King Publishing, 2004
- DERRIDA, JACQUES. *La verdad en pintura*. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, 2001
- DIKOVITSKAYA, M. *Visual Culture. The Study of the Visual after the Cultural Turn*: Cambridge, Londres: The MIT Press, 2005
- ECO, UMBERTO *Interpretación y sobreinterpretación*. Madrid: Akal, 2013
- ELKINS, J. (2013). *Theorizing Visual Studies. Writing Through the Discipline*. Nueva York, Londres: Routledge, Taylor & Francis Group
- FERNIE, ERIC, *Art History and its Methods. A Critical Anthologie*. Londres y Nueva York: Phaidon, 1995.
- FOUCAULT, MICHEL. *Arqueología del saber*. México: Siglo. XXI
- FOUCAULT, MICHEL. *¿Qué es un autor?* En Preziosi Donald (Ed.) *The Art of Art History: A Critical Anthology*. Oxford University Press, 1998
- FOUCAULT, MICHEL. *Esta no es una pipa*.
- FOSTER, H. (Ed.) *The anti-aesthetic. Essays on Postmodern Culture*. Nueva York: The New Press, 1998
- FREUD, SIGMUND. *El malestar en la cultura*. Madrid: Alianza Editorial, 1986
- GILLIAN ROSE, *Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials*. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore, Washington: SAG, 2012 www.uk.sagepub.com/rose
- GOMBRICH, ERNST, *Gombrich Esencial*. Londres, Nueva York: Phaidon, 2010
- GOMBRICH, ERNST, *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Londres, Nueva York, Phaidon, 2011
- HARRISON, CH., WOOD, P. (2002). *Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas*. Malden, Oxford, Victoria, Berlin: Blackwell Publishing
- HOWELLS, RICHARD; NEGREIROS, JOAQUIM, *Visual Culture*. Cambridge, Malden: Polity
- KOCUR, ZOYA (Ed.), *Global Visual Cultures. An Anthology*. Malden, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011

- MIRZOEFF, NICOLAS. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2003
- MITCHELL, W.J.T. *Iconology. Image, Text, Ideology*. Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1986
- MITCHELL, W.J.T. *What do Pictures Want? The Lives and Lovers of Images*. Chicago, Londres: The University of Chicago Press
- PANOFSKY, ERWIN, *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad, 1984
- PANOFSKY, ERWIN. *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid: Cátedra, 1987
- SELZ, P., STILES, K. (Eds.) (1996). *Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists' Writings*. Berkeley, Los Angeles, London, California University Press
- SHAPIRO, MEYER. *Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society. Selected Papers*. Nueva York: George Braziller
- SCHNEIDER, LAURIE. *The Methodologies of Art. An Introduction*. Philadelphia: Westview Press, 2010
- SONTAG, SUSAN. *Contra la interpretación*. Barcelona: Seix Barral, 1966
- WÖLFFLIN, HEINRICH. *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*. Madrid: Espasa, 1985

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en arte y cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: Cultura expresiva en el mundo indígena en el Occidente de México

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

La cultura expresiva es el vehículo portador de las varias identidades regionales plurales, lo que nos permite recordar la existencia de diversidades e identidades polivalentes. Si bien hemos sido testigos del arte indígena como testimonio de tradición, debemos considerar este tipo de arte no como algo homogéneo o uniforme, sino como manifestación de épocas distintas y de las múltiples características regionales de la cultura. En base a esto, resulta difícil concebir, por ejemplo, el norte de Jalisco sin la presencia de la cultura expresiva wixárika, o Michoacán sin la presencia de la cultura expresiva purhépecha.

Sin duda, en el mundo indígena contemporáneo del norte de Jalisco y de Michoacán, es en donde encontraríamos un buen número de elementos, aunque sincretizados, de las diversas manifestaciones culturales de la Gran Chichimeca, o supervivencias de las tradiciones indígenas del norte y occidente de México, en donde los protocolos rituales, las ofrendas, las penitencias, los ayunos, la sacralización de la semilla para la subsistencia, la caza y recolección son parte del orden social.

Objetivos generales de la asignatura:

Estudio de la cultura expresiva indígena del Norte de Jalisco y Purhépecha, atendiendo campos de abstracción tales como la espacialidad, la iconicidad, la

corporalidad, la escrituralidad y la musicalidad.

Contenidos de la asignatura:

1. Región, cultura y ritual del Occidente de México

1.1 Región e historia wixárika y purhépecha

1.1.1 Antecedentes históricos y etnonimia

1.1.2 Polarización wixárika y teiwari; purhépecha y no purhépecha

1.2 Cultura expresiva y ritual

1.2.1 Cultura expresiva desde el performance

1.2.2 El ritual como referente primario del mundo expresivo

2. Espacialidad e iconocidad wixárika y purhépecha

2.1 Espacios ceremoniales y procesos rituales. La noción de espacialidad.

2.2 Procesos rituales equinocciales

2.3 Iconicidad a través de las tablas simbólicas wixaritári : etnicidad y simbolismos

3. Corporalidad y musicalidad wixárika y purhépecha

3.1 Corporalidad como expresión dancística wixárika y purhépecha

3.2 Danza del kíkuri y danza de matachines wixaritári

3.3 Corporalidad en Kúrpite, Viejitos y Negritos purhépecha

3.4 La dualidad xawéri/kanári en rituales wixaritári

4. Musicalidad e interculturalidad wixárika y purhépecha

4.1 Pirekua, sentimientos y entorno sonoro

4.2 Ecología acústica de la Meseta Tarasca

4.3 Sones y abajeños como formas creativas regionales

4.3 El canto del *jíkuri*, simbolismos y vinculación transregional con el norte

4.4 Mitos y ecología acústica del sonido de la aves en la cosmovisión wixárika

Actividades de aprendizaje:

Revisión y discusión de algunas de las reflexiones teóricas sobre la cultura expresiva en el mundo indígena del occidente de México.

Elaboración de ensayos académicos sobre ciertos tópicos de interés en la cultura expresiva de los pueblos originarios del occidente de México⁹ desde las diferentes artes.

Lectura de una bibliografía sobre cultura expresiva, cultura wixárika y cultura purhépecha tanto en lengua inglesa como en castellano.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Evidencias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Campo de aplicación
---------------------------	------------------------	---------------------

(Tareas, trabajo de campo, informes, exposiciones, exámenes, etc.)	(Número de tareas, informes, exposiciones, exámenes, etc.)	(Vinculado con la currícula o campo profesional)
Práctica de campo mediante el estudio de cultura expresiva del occidente de México en cualquier aspecto del arte que involucre a la iconicidad, la corporalidad, la escrituralidad, la musicalidad y espacialidad.	Presentación de un informe del trabajo de campo Presentación de dicha experiencia en un seminario y discusión de la experiencia Entrega de un ensayo final conteniendo las discusiones principales y la experiencia de trabajo de campo	Aplicación a cualquier campo del arte, que se asocie con la danza, el canto, la música, el teatro, el arte verbal, entre otros, que permita genera estudios sobre la cultura expresiva.

Fuentes de información:

Abbagnano, Nicola *Diccionario de Filosofía*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998

Appel. Willi, *Harvard Dictionary of Music*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard, 1979

Arana de Swadesh, Evangelina, *Las lenguas de México, I*. México: SEP/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1975

Chamorro Escalante, Jorge Arturo, *La cultura expresiva wixárika: reflexiones y abstracciones del mundo indígena del norte de Jalisco*. Guadalajara: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara, 2005

Chamorro Escalante, Jorge Arturo, *Sones de la Guerra: rivalidad y emoción en la práctica de la música purhépecha*. Zamora: El Colegio de Michoacán, 1996

Chamorro Escalante, Jorge Arturo, "La pirekua inspirada en la ecología acústica de la Meseta Tarasca" en Pedro Márquez Joaquín, *La Pirekua: canto poco conocido*. Zamora: El Colegio de Michoacán A.C. / Consejo para el Arte y la Cultura de la Región Purhépecha, 2017

Haeffer, Richard J., "O'odham Celkona: The Papago Skipping Dance" en Charlotte Frisbie, Ed. *Southwest Indian Ritual Drama*. Albuquerque: University of New Mexico, 1980

Herzog, George, "Musical Styles in Norte America" *Proceedings of the 23rd International Congress of Americanists*, 1928, pp. 455-458

Hornbostel, Erich M. Von, Hornbostel, "Melodías y análisis formales de dos cantos de los indios coras" en Jesús Jáuregui, *Música y Danzas del Gran Nayar*. México: Instituto Nacional Indigenista /Instituto de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, pp. 29-39

Iturrioz Leza, José Luis *Reflexiones sobre la Identidad Étnica*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1995

Iturrioz Leza, José Luis e Iritegai Gabriel Pacheco Salvador, "Los géneros de la tradición oral huichola" en *Reflexiones sobre la identidad étnica*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1995, pp.187-190

Lumholtz, Carl, *El México Desconocido* (1904) México: Instituto Nacional Indigenista, Vol. II, 1981

Luna Ruíz, Xilonen, *Música wixárika entre Cantos de La Luz y Cordófonos*. México: Escuela Nacional de Música, UNAM, Tesis de Etnomusicología, 2004
Lerdahl, Fred y Ray Jackendoff, *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Ediciones Akal, Traducción de Juan González-Castelao, 2003

McAllester, David P., *Peyote Music*. New York: Viking Fund Publications in Anthropology, No. 13, 1949

Merriam, Alan P. y Warren L. D´Azevedo "Washo Peyote Songs: Songs of the American Indian Native Church-Peyotist" en Cuadernillo del disco *Ethnic Folkways Album* . New York: Folkways Records and Service Corp., 1972

Nettl, Bruno, *North American Indian Musical Styles*. Philadelphia: American Folklore Society, 1954

Núñez Franco, Rene, Guadalupe Valdez y Elisa Ramírez Franco, René, "Canciones huicholas", en Jesús Jáuregui (Editor), *Música y Danzas del Gran Nayar*. México: Instituto Nacional Indigenista, 1993, pp.249-253

Preuss, Konrad Theodor (1907), "Viajes a través del territorio de los huicholes de la Sierra Madre Occidental" en Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (Coords.) *Fiesta, Literatura y magia en el Nayarit. Ensayos sobre coras, huicholes y mexicanos de Konrad Theodor Preuss*. México: Instituto Nacional Indigenista/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998, pp.171-199

Radding, Cynthia, *Entre el desierto y la sierra: las naciones o' odham y tegüima de Sonora, 1530-1840*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Instituto Nacional Indigenista, 1995

Roberts, Helen, *Musical Areas in Aboriginal North America* . New Haven, 1936

Sahagún, Fray Bernardino *Historia General de las cosas de la Nueva España*. México: CONACULTA, Tomo III, 2000, p. 1071

Santamaría, Francisco J. *Diccionario de Mejicanismos*. México: Editorial Porrúa, 1974

Stevenson, Robert "El sistema melódico de los aborígenes primitivos y la Sinfonía India de Carlos Chávez" en Jesús Jáuregui (Editor), *Música y Danzas del Gran Nayar*. México: Instituto Nacional Indigenista /Instituto de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, pp. 187-199

Weigand, Phil y Acelia García de Weigand *Estudio Histórico y Cultural sobre los Huicholes*. Guadalajara: Campus Universitario del Norte / Universidad de Guadalajara, 2002

Willems, Edgar, *El ritmo musical: estudio psicológico*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, Colección La Escuela en el Tiempo, 1964

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario de Tópicos Selectos: Estudios del patrimonio cultural inmaterial

Semestre: 5° o 6°	Créditos: 12
Carácter: Optativo	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El estudiante conoce los rasgos principales del concepto de patrimonio cultural, así como los problemas que conlleva utilizar tal categoría. Además, analiza las relaciones entre el patrimonio cultural y los contextos concretos de su creación, difusión y recepción en tiempo y espacio determinados.

Objetivos generales de la asignatura:

1. Analizar las distintas expresiones dancísticas y musicales en su tiempo y espacio como parte de la cultura.
2. Utilizar herramientas teóricas y metodológicas específicas para descubrir las múltiples relaciones que existen entre las expresiones del patrimonio cultural y otras disciplinas artísticas dentro de sus contextos concretos.

Contenidos de la asignatura:

- 1.- Expresiones artísticas como patrimonio
- 2.- Patrimonio cultural inmaterial: valor, subjetividad y prejuicio

- 3.- La música, la danza y las representaciones teatrales como patrimonio cultural
- 4.- El patrimonio como fiesta y rito
- 5.- Semiótica de las expresiones culturales
- 6.- Las performances culturales
- 7.- Creación y patrimonio
- 8.- El cambio cultural en su contexto

Actividades de aprendizaje:

Exposiciones
Lecturas especializadas
Recopilación de datos

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Participación 30%
Evaluación parcial 30%
Evaluación final 40%

Fuentes de información:

Alonso Bolaños, Marina. La "invención" de la música indígena de México. Editorial SB. 2008.

Chamorro, Arturo (ed.). Sabiduría popular. COLMICH. 1997.

Cruces, Francisco (coord.). Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología. Editorial Trotta / SIBE. 2001.

Estrada, Julio. (ed.). La música de México I. Historia. UNAM. 1986.

García de León Griego, Antonio. El mar de los deseos. El Caribe hispano musical. Siglo XXI / Gobierno de Quintana Roo. 2002.

González Casanova, Pablo. La literatura perseguida en la crisis de la Colonia. SEP. 1986.

Hijart Sánchez, Fernando (coord.). Cunas, ramas y encuentros sonoros. Doce ensayos sobre patrimonio musical de México. CONACULTA. 2009.

Jáuregui, Jesús y Carlo Bonfiglioli. Las danzas de Conquista I. México contemporáneo. CONACULTA / FCE. 1996.

Moreno Rivas, Yolanda. Historia de la música popular mexicana. Alianza editorial / CONACULTA. 1989.

Pérez Monfort, Ricardo. Estampas del nacionalismo popular mexicano. CIESAS / CIDHEM. 2000.

_____. Expresiones populares y estereotipos culturales de México. Siglos XIX y XX. CIESAS. 2007.

Ramos Smith, Maya. La danza en México, Visiones de cinco siglos. 2 vols. INAB / CONACULTA / Escenología. 2002.

_____. Los artistas de la feria y de la calle: espectáculos marginales en la Nueva España. INBA / CONACULTA. 2010.

_____. Actores y compañías en la nueva España: siglos XVI y XVII. INBA / CONACULTA. 2011.

Reynoso, Carlos. Antropología de la música: de los géneros tribales a la globalización. Editorial SB. 2006.

Tello, Aurelio (coord.). La música en México. Panorama del siglo XX. FCE / CONACULTA. 2010.

Turrent, Lourdes. La conquista musical de México. FCE. 1993.

Bibliografía complementaria:

Contreras Arias, Guillermo. Atlas cultural de México. Música. SEP / INAH / Planeta. 1988.

Pelinski, Ramón. Invitación a la etnomusicología. Quince fragmentos y un tango. Editorial Akal. 2000.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje: Seminario Metodológico I:
Métodos de investigación documental

Semestre: 1er Semestre	Créditos: 6
Carácter: Obligatorio	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura: El Seminario Metodológico I: Investigación y Bibliografía está dirigido a los alumnos de primer o segundo semestre del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura. Este seminario tiene como meta proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas necesarias para que realice un buen trabajo de investigación que culmine en la presentación de su tesis doctoral. El seminario se llevará a cabo en la sede que corresponda al momento de impartirse. Siendo el DIAC un doctorado en investigación, este seminario representa uno de los fundamentos la formación de los doctorandos. Su impartición estará a cargo de varios especialistas (investigación, bibliografía, diseño de instrumentos de recolección de datos). El seminario combinará la técnica expositiva con la modalidad de taller.

Objetivos generales de la asignatura: Al terminar el curso el alumno poseerá los conocimientos necesarios para llevar a cabo una investigación sea del tipo bibliográfico o de campo. Adicionalmente conocerá la estructura de un trabajo de investigación (tesis, artículo, monografía) y será capaz de redactar su tesis cuidando todos los aspectos de forma y contenido requeridos.

Contenidos de la asignatura:

I. El trabajo científico de investigación:

1.1 Clasificación de trabajos científicos y sus generalidades

- Investigaciones puras
- Investigaciones aplicadas
- Investigaciones bibliográficas
- Investigaciones de campo

1.2 Tipos de trabajo científico

- Artículo científico
- Tesina

- Tesis

1.3 Tipos de Tesis

- Investigación exploratorias
- Investigación descriptivas
- Investigación explicativa

1.4 Otra clasificación

- Tesis de compilación
- Tesis panorámica
- Monografía

1.5 Tipos de tesis en arte

- Histórica
- Descriptiva
- Teórico práctica
- Experimental
- Investigación de mercados

II. La estructura de una tesis

2.1 Parte inicial

- Portada
- Dedicatoria o epígrafe
- Prólogo
- Introducción

2.2 El cuerpo de la tesis

- Su estructura formal
- Partes
- Capítulos
- Secciones
- Su estructura en cuanto a contenido
- Marco teórico
- Metodología
- Análisis de Datos
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Apéndices
- Bibliografía
- Índices

III. El Aparato Crítico

3.1 Citas Textuales

3.2 Referencias

3.3 Notas personales

3.4 El estilo de redacción

IV. El proceso de elaboración de la Investigación

- Planteamiento de la Investigación
- Elección del área temática
- Planteamiento del problema

- Elaboración del anteproyecto
- Justificación y/o antecedentes
- El problema alrededor del cual se plantea
- Elementos teóricos que fundamentan la investigación
- Los objetivos que se trazan
- La hipótesis
- Las líneas generales de la metodología
- El plan de trabajo o cronograma de actividades
- Bibliografía

4.1 Elaboración del proyecto

4.2 Presupuesto

4.3 El desarrollo de la investigación

- Continuar con las lecturas bibliográficas
- Preparar el trabajo de campo
- Perfeccionar el marco teórico
- Elaborar los instrumentos de recolección de datos
- Recoger los datos
- Presentación de la investigación

V. El proceso de redacción

5.1 Algunas consideraciones

5.2 Elaboración del esquema

- De lo general a lo particular
- Antecedencia y consecuencia
- Histórico cronológico

5.3 Redacción del borrador

- Propuesta de método de trabajo
- Posibles obstáculos

5.4 Correcciones

5.5 Revisión final

5.6 Bibliografía:

- Libros de referencia
- Enciclopedias
- Tratados
- Libros
- Revistas especializadas científicas
- Revistas especializadas de divulgación
- Catálogos
- Monumentos (*Denkmaler*) o ediciones de la obra completa de un artista

VII. Diseño de Instrumentos de Recolección de Datos

7.1 Diferentes tipos de preguntas de investigación

7.2 Diseños de investigación y consistencia con las preguntas de investigación

- Cuestionarios
- Experimentos
- Observaciones
- Revisión documental y de literatura

- Diseños mixtos

7.2.1 Proceso general para el diseño de instrumentos de recolección de información

VIII. La Biblioteca

- Estructura
- Organización
- Servicios

Actividades de aprendizaje:

El seminario de Investigación y Bibliografía tendrá una duración de 40 horas. Los seminarios se llevarán a cabo a través de la técnica de la presentación, el interrogatorio y el taller. Durante los talleres los alumnos explorarán los distintos recursos y estrategias para la redacción de sus tesis.

Algunas de las técnicas de aprendizaje que se utilizarán incluyen:

- Observación
- Lectura de textos
- Escritura de textos
- Trabajo individual

Entre los recursos de aprendizaje se encontrarán:

- Laboratorio de cómputo

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- Asistencia 25%
- Participación en clases 25%
- Trabajo final 50%

Fuentes de información:

Eco, U. (2005). *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.

García, B. (2009). *Manual de métodos de investigación para las ciencias sociales*. México: UNAM/Manual Moderno.

Hernández, R. et al. (2010). *Metodología de la investigación*. 5ª ed. México: McGraw Hill.

Mercado, Salvador. (2004). *¿Cómo Hacer Una Tesis?* España: Editorial Limusa, Noriega Editores.

Serafini, M. (1989). *Cómo redactar un tema*. México: Paidós.

Vogt, P., Gardner, D., y Haeffele, L. (2012). *When to Use What Research Design*. New York: Guilford Publications.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Metodológico II: Análisis de textos

Semestre: 2°	Créditos: 6
Carácter: Obligatorio	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Descripción de la asignatura:

El análisis de textos se plantea como una disciplina de introducción al funcionamiento textual de cualquier tipo. El curso está pensado para proveer de herramientas básicas para el cumplimiento de tal objetivo. El primer módulo está diseñado para el aprendizaje y análisis de los conceptos básicos de esta disciplina. El segundo presenta el análisis guiado de determinados textos.

El manejo de dichas herramientas permitirá que el alumno tenga una visión crítica de cualquier tipo de texto y, a la vez, contar con las bases suficientes para, en lo sucesivo, aprender otras disciplinas más especializadas.

Objetivos generales de la asignatura:

- A) Que el alumno aprenda y domine los conceptos básicos para el análisis de textos.
- B) Que el alumno entienda el funcionamiento básico del texto.
- C) Que el alumno analice la relación entre estructuras textuales y estructuras sociales.

Contenidos de la asignatura:**A) Módulo I: Elementos sistémicos.**

1. La noción de texto.
2. Diferentes tipos de texto: textos referenciales /textos ficcionales.
3. Campos de producción y coerciones formales.
4. Los límites del texto.

5. La intertextualidad.
6. La diversidad intertextual.
7. La función de la intertextualidad en la producción de sentido.
8. Nivel superficial y nivel profundo en el texto.

B) Módulo II: Elementos extrasistémicos.

1. Las circunstancias sociohistóricas en la producción textual.
2. El no-consciente en la producción textual.
3. La ideología y el texto.
4. Posiciones enunciativas y visibilidades sociales.
5. Sistemas políticos y su influencia en los textos.
6. La no- pertinencia de la noción de “reflejo”.

Actividades de aprendizaje:

- 1) Exposición de los conceptos básicos por parte del profesor.
- 2) Lectura comentarios de textos teóricos.
- 3) Aplicación de las herramientas teóricas en el análisis de textos específicos.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

- 1) Asistencia 10%.
- 2) Participación en clase 20%.
- 3) Trabajo final en el que se apliquen los instrumentos teóricos al análisis textual 70%.

Fuentes de información básicas:

Barthes, Roland (2000). *El grado cero de la escritura/Nuevos ensayos críticos*. México: Siglo XXI.

Barthes, Roland (2001). *Mitologías*. México: Siglo XXI.

Barthes, Roland et al. (2001). *Análisis estructural del relato*. México: Ediciones Coyoacán.

Cros, Edmond (2000). *Literatura, ideología y sociedad*. Madrid: Gredos.
Eco, Umberto (1999b). *La estructura ausente*. Barcelona: Lumen.
Foucault, Michel (1999). *Estrategias de poder*. Barcelona: Paidós.
Poullion, Jean (2005). *Problemas del estructuralismo*. México: Siglo XXI.
Serrano, María José (2006). *Gramática del discurso*. Madrid: Akal.
Todorov, Tzvetan (1999). *Los géneros del discurso*. Caracas (Venezuela): Monte Ávila.
Wodak, Ruth y Michael Meyer (2011). *Métodos de análisis crítico del discurso*.
Barcelona: Gedisa.

Fuentes de información complementarias:

Genette, Gérard (2001). *Umbrals*. México: Siglo XXI.
Greimas, A. J. (2005). *La semiótica del texto: ejercicios prácticos*. Barcelona: Paidós.
Propp, Vladimir (1999). *Morfología del cuento*. México: Colofón.

Nombre del Programa Educativo:

Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

Seminario Metodológico: Nueva etnografía

Semestre: 3	Créditos: 6
Carácter: Obligatorio	Horas por semestre: 48 horas presenciales

Objetivos generales de la asignatura:

Reflexionar sobre los diversos puntos de vista y conceptos sobre la entrevista etnográfica para comprender los patrones de comportamiento asociados con grupos humanos particulares, vinculados a todas las formas de organización de la vida humana y clasificación de sus categorías a partir del habla cotidiana, que permitan construir temas culturales.

Contenidos de la asignatura:

1. Reflexiones sobre etnografía y cultura (Geertz, Mauss, Hammersley)
 - 1.1 Cultura e inferencias culturales
 - 1.2 Reconocimiento del comportamiento de los grupos humanos

2. El nacimiento de la nueva etnografía (Sherzer, Bauman, Basso, Tyler, D'Andrade)

2.1 Antropología lingüística, antropología cognitiva y etnografía del habla

2.2 Métodos de la etnografía del habla

2.3 Papel social del habla y competencia comunicativa

2.4 Reconstrucción del árbol de categorías emergentes

3. Lenguaje, habla y discurso (Bauman)

3.1 Arte verbal como performance

3.2 Naturaleza del performance

3.3 Claves comunicativas del performance

4. La entrevista etnográfica (Rabinow, Chamorro, Schatzman-Strauss)

4.1 Tipos de descripciones etnográficas

4.2 Informantes y papeles sociales

4.3 Principios éticos de la entrevista etnográfica

5. Desarrollo de la secuencia etnográfica en el estudio de una cultura (Spradley)

5.1 Ubicación del informante y estrategias de entrada a la cultura

5.2 El proceso de rapport y búsqueda del informante potencial

5.3 Entrevistando al informante potencial: preguntas descriptivas, preguntas estructurales, preguntas contrastantes

6. Análisis de la entrevista etnográfica (Feld, Chamorro)

6.1 Análisis de dominios

6.1.1 Las relaciones semánticas

6.1.2 Relaciones semánticas universales

6.1.3 Pasos en el análisis de dominios

6.1.4 Relación de dominios hipotéticos

6.2 Análisis taxonómico

6.2.1 Selección de un enfoque tentativo

6.2.2 Taxonomías locales

6.2.3 Esquemas de análisis taxonómico

6.3 Análisis componencial

6.3.1 Los componentes de significado y la realidad social

6.3.2 Pasos del análisis componencial

6.3.3 Esquemas paradigmáticos y dimensiones de contraste

Actividades de aprendizaje:

El responsable del curso brindará las reflexiones introductorias de cada tema, los alumnos del curso realizarán lecturas individuales y comentarán sus lecturas en clase. En la primera parte del curso, los alumnos del curso realizarán prácticas en la búsqueda de informantes en escenas culturales y sociales particulares, para aplicar el diario de campo, la entrevista etnográfica y presentar fragmentos del muestreo sonoro de información, con la supervisión del responsable del curso.

En la segunda parte del curso, con la supervisión del responsable del curso, los alumnos harán transcripciones *verbatim* de las entrevistas etnográficas y se procederá al análisis de los datos etnográficos, en base al sondeo de los términos dominantes, relaciones semánticas, reconstrucción de árboles de categorías emergentes, análisis componencial y esquemas sobre las dimensiones de contraste.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje:

Evidencias de aprendizaje (Tareas, trabajo de campo, informes, exposiciones, exámenes, etc.)	Criterios de desempeño (Número de tareas, informes, exposiciones, exámenes, etc.)	Campo de aplicación	Porcentajes
Lecturas individuales introductorias en base a la bibliografía del curso	Exposición individual de las lecturas introductorias, reflexiones y discusión	Antropología Cultural	10%
Primer acercamiento de trabajo de campo en una escena cultural y social particular a elegir, para la búsqueda del informante potencial	Diario y notas de campo como primera parte en la captura de información	Construcción de temas culturales desde la experiencia etnográfica	20%
Segundo acercamiento de trabajo de campo de una escena cultural y social elegida, para la planeación de la entrevista etnográfica y estrategias de entrada	Diario y notas de campo, elaboración de cuestionario en base a preguntas descriptivas estructuradas y contrastantes, elección de las nuevas herramientas tecnológicas para el registro sonoro del habla.	Construcción de temas culturales desde la experiencia etnográfica	20%

<p>Tercer acercamiento de trabajo de campo de una escena cultural y social elegida, para la aplicación de la entrevista etnográfica</p>	<p>Diario y notas de campo, aplicación de cuestionario mediante el registro fonográfico. Exposición de un muestreo breve en clase del registro grabado.</p>	<p>Construcción de temas culturales desde la experiencia etnográfica</p>	<p>20%</p>
<p>Sesión de transcripción verbatim del registro sonoro en la aplicación de la entrevista etnográfica de la escena cultural y social elegida.</p>	<p>Impresión de los datos de campo e impresión de la transcripción verbatim de la entrevista etnográfica. Exposición breve de una muestra de la transcripción.</p>	<p>Análisis componencial</p>	<p>10%</p>
		<p>Análisis componencial</p>	<p>20%</p>

Fuentes de información:

Bauman, Richard, *Verbal Art as Performance*, Prospect Heights, Illinois: Waveland Press,

1984

Chamorro Escalante, Jorge Arturo, *Guía etnográfica para la investigación de la música y*

la danza tradicionales. Guadalajara: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño/

Universidad de Guadalajara, 2003

D'Andrade Roy, *The Development of Cognitive Anthropology*, New York; Cambridge University Press, 2003

Feld, Steven, *Sound and sentiment: birds, weeping, poetics and song in Kaluli expresión*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982

Geertz, Clifford, *La interpretación de las culturas*, Barcelona: editorial Gedisa, 2005

Hammersley Martín y Paul Atkinson, *Etnografía: métodos de investigación*, Barcelona: Paidós Básica, No. 69, 1994

Mauss, Marcel, *Manual de Etnografía*, México: Fondo de Cultura Económica, 2006

Rabinow, Paul, *Fieldwork in Morocco*, Chicago, Illinois: Chicago University Press, 1980

Schatzman, Leonard y Anselm L. Strauss, *Field Research: Strategies for a Natural Sociology*, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1973

Sherzer, Joel y Richard Barman, "The Ethnography of Speaking" en *Annual Review of Anthropology*, Vol. 4, 1975, pp. 95-119

Spradley, James, *The Ethnographic Interview*, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1979

____ *Culture and Cognition: rules, maps and plans*, Long Grove, Illinois: Waveland Press, 1987

Tyler Stephen A. *Cognitive Anthropology*, Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, 1969

Fuentes de información complementarias:

Basso, Ellen y Joel Sherzer, *Las culturas nativas latinoamericanas a través de su discurso*, Quito: Ediciones ABYA-YALA, Colección 500 Años, No. 24, 1990

Chamorro Escalante, Jorge Arturo, *La cultura expresiva wixárika: reflexiones y abstracciones del mundo indígena en el norte de Jalisco*, Guadalajara: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño/ Universidad de Guadalajara, 2007

____ *Sones de la Guerra: Rivalidad y Emoción en la Práctica de la Música Purhépecha*, Zamora: El Colegio de Michoacán, 1992

