
PROGRAMA DE ESTUDIOS
Sociología del Arte

IDENTIFICACION

CÓDIGO : SOC9034
Nº DE CRÉDITOS : 5
Nº DE SESIONES : 2 SEMANALES
DURACIÓN : UN SEMESTRE

I. DESCRIPCIÓN.

Este curso permite conocer y aplicar los conceptos sociológicos básicos, como el concepto de norma, rol e institución social, en el análisis de los productos artísticos, los cuáles resultan particularmente atractivos para una formación integral de los estudiantes. Bajo la premisa de que toda producción ideológica y cultural encuentra su base en las necesidades, intereses, proyecciones y el desarrollo técnico de una sociedad determinada, se analiza la relación Arte-Sociedad para una comprensión crítica de la producción artística en su carácter histórico y sociocultural.

El curso permite comprender el desarrollo de la producción artística, principalmente del arte moderno, en relación a los cambios que se producen a nivel de la estructura social. A este respecto, se intenta comprender los cambios experimentados al interior del campo del arte en relación con las transformaciones operadas a partir de los procesos de modernidad y modernización.

II. OBJETIVOS.

General:

Comprender la producción artística en relación a las determinantes históricas y socioculturales que caracterizan al mundo moderno, con el fin de pensar al arte como un producto fundamentalmente social.

Específicos:

- Discutir la relación que establece la producción artística con los intereses y necesidades de los grupos sociales, en contextos históricos determinados.
- Analizar los principales productos culturales que le dan sentido al concepto de modernidad.
- Desarrollar una comprensión crítica del campo artístico en relación a los procesos de modernización.

- Aplicar el instrumental conceptual propio de las ciencias sociales en el análisis del desarrollo artístico y de la institución del arte.

III. ASPECTOS PEDAGÓGICOS.

El curso complementa clases expositivas con presentación de imágenes y discusiones grupales de los temas analizados. A su vez, incluye la complementariedad de las exposiciones del profesor con exposiciones desarrolladas por los alumnos, relativas a los temas más relevantes del curso.

El curso comprende 4 horas clases presenciales más 2 horas de atención personalizada a la semana.

Se construirá una carpeta de apuntes que estará a disposición de manera constante y a través de sitio web.

La aprobación del curso exige un mínimo de 75% de asistencia a clases.

IV. CONTENIDOS.

I Unidad: El arte como necesidad social.

- Análisis del concepto de cultura.
- La relación de la producción cultural con las necesidades de los grupos sociales.
- La relación Arte y Sociedad.

II Unidad: El desarrollo del arte moderno y de la institución artística.

- Arte y Religión.
- El desarrollo del arte moderno.
- El desarrollo histórico de la institución artística.

III Unidad: El Arte en el contexto de la Modernidad.

- Los conceptos de modernidad y modernización.
- La emergencia de esferas autónomas de la cultura
- La influencia de la industrialización y la vida urbana.
- La obra de arte y la reproducción mecánica.

IV Unidad: Arte y Política.

- El arte y su función social
- Las vanguardias artísticas del siglo XX.
- Arte y Postmodernidad.

IV. EVALUACIÓN.

El curso considera 3 evaluaciones más 1 examen Final.

Estas evaluaciones consisten en 2 controles escritos y 1 exposición grupal sobre un tema determinado, el cual será asignado con anticipación. El segundo control escrito incluye un 10% obtenido de un trabajo de análisis elaborado en relación a una discusión grupal iniciada en clases.

Cada evaluación posee la misma ponderación, completando entre ellas un 100% de la nota del curso. La ponderación del promedio semestral es de un 60% mientras el examen tiene el valor del 40% restante.

V. BIBLIOGRAFÍA.

Adorno, Theodor, "La industria cultural", en "Dialéctica de la ilustración", Trotta, Madrid, 1994.

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

Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", Itaca, México, 2003.

Bourdieu, Pierre, "Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario", Anagrama, Barcelona, 1995.

Durkheim, Emile, "Las formas elementales de la vida religiosa", Alianza, Madrid, 2003.

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

Habermas, Jürgen, "Teoría de la acción comunicativa", Bogotá, Taurus, 2003.

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

Mannheim, Karl, "Ideología y Utopía: introducción a la sociología del conocimiento", Fondo de Cultura Económica, México, 1987.