

Culturas y estéticas contemporáneas

3er año de Polimodal

ARMANDO D. DILON

LORETTA BRASS

MARÍA EGGERS LAN

EDITORIAL MAIPUE

Índice

Introducción	5	<i>El budismo</i>	60
Capítulo I: La cultura		<i>El confucianismo</i>	61
1. Concepto de cultura	7	<i>El taoísmo</i>	61
2. Cultura y subculturas	8	<i>El Zen</i>	62
3. El hombre y su capacidad simbólica	9	La relación entre la religión y el arte	63
¿Cultura no humana?	14	8. La filosofía	66
4. Los hombres y la naturaleza	15	Los valores morales	67
5. Transformaciones en la cultura	16	9. La ciencia	69
6. Endoculturación	18	Concepto	69
7. Etnocentrismo y eurocentrismo	21	Técnica y tecnología	69
8. Culturas estáticas y dinámicas	22	Ciencia y pensamiento científico	70
9. Relativismo cultural	23	Invariabilidad y objetividad de la ciencia	70
10. Multiculturalismo	25	Tecnologías y sociedad	71
11. Identidad cultural	28	Utilización racional de la tecnología	71
Concepto	28		
La construcción de la identidad	29	Capítulo III: La producción estética	
Importancia de la identidad cultural	30	1. La artificialidad del objeto cultural	75
Capítulo II: El sistema cultural		2. La percepción	75
1. Los sistemas culturales	33	La percepción del espacio	77
2. Sociedad y organización social	33	<i>Espacio visual</i>	77
3. Socialización	35	<i>Espacio auditivo</i>	77
4. El lenguaje	36	<i>Espacio gustativo y olfativo</i>	78
5. El arte	38	<i>Espacio tridimensional</i>	78
Arte y sentimiento estético	41	<i>Espacio virtual</i>	78
El cerebro y la función estética	42	La percepción de la forma	80
Arte y comunicación	42	<i>Síntesis y complejidad</i>	81
Los niños y el arte	47	Tiempo y espacio	81
6. Mito	48	<i>Ciencia ficción: tiempo y espacio futuros</i>	83
El tiempo y el espacio en los mitos	49	El movimiento como percepción del tiempo	83
El mito y el arte	52	La forma en relación con el espacio y el tiempo	85
7. La religión	52	3. La funcionalidad del objeto cultural	87
Religión y magia	54	Clásico, moderno y posmoderno	
Funciones de la religión	55	desde la perspectiva funcional-estética	88
Lo sagrado y lo profano	56	4. El rol del artista como productor de cultura	90
Las religiones actuales	56	5. El productor cultural y el público	96
<i>El judaísmo</i>	57	Recepción de la obra	97
<i>El cristianismo</i>	58	6. Signos y símbolos en la cultura contemporánea	98
<i>El islamismo</i>	59	7. Los productos artísticos y comunicacionales	
<i>El hinduismo</i>	60	como vías de intercambio entre culturas	104

8. La percepción y sensibilización como vía de aproximación a los fenómenos artísticos	104
9. Los aportes de la ciencia y la tecnología en relación con la producción artística y comunicacional	106

Capítulo IV: La producción estética en el siglo XX

1. Las vanguardias a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX	109
Impresionismo	109
Puntillismo	109
Expresionismo	110
Simbolismo	111
Los Nabís y el arte oriental	112
Art Nouveau y Modernismo	112
Sintetismo	113
Fauvismo	114
Cubismo	114
Futurismo	116
Dadaísmo	118
Arte abstracto	119
La pintura naïf	120
Surrealismo	121
2. Corrientes artísticas en la segunda mitad del siglo XX	123
El arte en Estados Unidos	123
El op-art	123
El pop-art	124
El hiperrealismo	125
Los happenings	125
El arte conceptual	125
El land-art	126
Las instalaciones	126
El arte posmoderno	126
<i>Eclecticismo</i>	126
<i>Sincretismo</i>	126
3. La escultura en el siglo XX	128
Los materiales	128
Las obras	128
4. Arquitectura	130
5. Diseño industrial	130
Del diseño artesanal al industrial	132
La nueva estética industrial	134
La Bauhaus	134
Art Déco y diseño	135

El diseño norteamericano y el escandinavo	136
6. Algunas reflexiones sobre el papel de las vanguardias	136

Capítulo V: Los lenguajes expresivos y la tecnología

1. Modificación de los lenguajes a partir de la tecnología	139
La pintura y la tecnología	139
La literatura y la tecnología	139
La música y la tecnología	140
El teatro y la tecnología	142
2. Los lenguajes "tecnológicos"	142
La fotografía	142
La radio	144
El cine	145
<i>Cine de animación</i>	148
La televisión y el video	148
Internet	150

Capítulo VI: La producción estética contemporánea en su contexto histórico

1. El contexto bélico y la producción artística	151
2. Vanguardias y Primera Guerra Mundial	151
3. La cultura y la Revolución Rusa de 1917	152
4. La revolución mexicana y el muralismo	153
5. El arte entre guerras	156
6. Europa devastada: la Segunda Guerra Mundial ..	158
7. La expansión económica y la producción cultural	159
8. Los años sesenta	161
El movimiento <i>hippie</i>	161
Orientalismo	162
Psicodelia	163
Individualismo y movimiento New Age	164
9. Los movimientos y revoluciones político-sociales y la producción cultural	164
Democracias y dictaduras	166
10. Los noventa: el <i>zapping</i>	167
11. Políticas culturales y preservación del patrimonio histórico	168
Cronología	173
Bibliografía	185