

**UNIVERSIDAD 2024**  
**SIMPOSIO 4: FORMACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES DESDE**  
**UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA Y EQUITATIVA, POR UN DESARROLLO**  
**SOSTENIBLE**

**VI SIMPOSIO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍA Y**  
**ARQUITECTURA**

**TÍTULO: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL ARTE: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA.**

**TITLE: PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ART: A METHODOLOGICAL PROPOSAL.**

**Autores:** Dr. C. Adela María García Yero\*  
Arq. Lorenzo Adriano Silva Cruz\*\*  
Arq. Jorge Alberto Pereda García\*\*\*

**Centro de trabajo:**

\*Directora. Centro de Estudios de Conservación y Desarrollo de las Construcciones (CECODEC). Facultad de Construcciones.

\*\*Departamento de Arquitectura. Facultad de Construcciones.

\*\*\*Centro de Estudios de Educación Ambiental. Facultad de Ciencias Aplicadas. Universidad de Camagüey.

**E-mail:** [adela.garcia@reduc.edu.cu](mailto:adela.garcia@reduc.edu.cu)

**Resumen:**

La asignatura electiva Producción y consumo del arte se diseña a partir de la necesidad de elevar los conocimientos artísticos y estéticos de los estudiantes primero de la carrera de Arquitectura y se extiende a la carrera de Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural. Con ella se pretende desarrollar una sensibilidad estética que les permita entender las complejidades del arte y su objetivo general se encamina a valorar la producción y el consumo de las artes como discurso cultural consonante con los contextos socio-históricos particulares de cada uno de los períodos de su trayectoria ideo-estética. Se propone el programa de la asignatura que se ha ido conformando a partir de la experiencia práctica, desde un enfoque abierto y en correspondencia con los intereses de los estudiantes. Como resultados principales se logra el enriquecimiento bidireccional entre profesor y discentes, al proponer espacios para el debate, temas a cocrear entre ambos. Se entiende, en ese sentido como una asignatura diseñada a la medida del interés del estudiante. Se presenta una propuesta metodológica coherente y que permite un nivel continuo de actualización.

**Palabras claves:** producción y consumo del arte, sensibilidad artística y estética, creatividad.

**ABSTRAT:**

The elective subject Production and Consumption of Art is designed based on the need to raise the artistic and aesthetic knowledge of students first of the Architecture career and extends to the Preservation and Management of Cultural Heritage career. With it, it is intended to develop an aesthetic sensitivity that allows them to understand the complexities of art and its general objective is aimed at valuing the production and consumption of the arts as a cultural discourse consonant with the particular socio-historical contexts of each of the periods of his ideo-aesthetic trajectory. The syllabus of the subject is proposed, which has been shaped from practical experience, from an open

approach and in correspondence with the interests of the students. As main results, bidirectional enrichment between teacher and students is achieved, by proposing spaces for debate, topics to co-create between them. In this sense, it is understood as a subject designed to suit the interest of the student. A coherent methodological proposal is presented that allows a continuous level of updating.

Key Words: Production and Consumption of Art, aesthetic and artistic sensitivity, creativity

### **Introducción**

En las carreras de Arquitectura y Preservación y Gestión del Patrimonio se requiere, como parte de la formación del profesional, desarrollar una sensibilidad estética que le permita entender a la arquitectura y al patrimonio como componente particular de la cultura artística y establecer las interrelaciones de éstos con el pensamiento cultural de su época, por medio del análisis, con base en la flexibilidad, la autonomía, la crítica y la creatividad, para poder brindar soluciones adecuadas a los problemas de proyecto y construcción planteados, en atención a las características de la realidad social y en concordancia con la identidad cultural.

De este modo, se comprende que la arquitectura y el patrimonio como componentes activos de la cultura, de ahí que los modelos, valores y símbolos que portan incluyen los conocimientos, las ideas y el pensamiento, y abarcan todas las formas de expresión de los sentimientos. A lo anterior se une que la arquitectura al no ser heredada biológicamente ni genéticamente necesita de la enseñanza para poder ejercerla y desarrollar sus potencialidades, se adquiere como resultado de los diversos modos y mecanismos de aprendizaje de la cultura, que a su vez moldea las personalidades de los individuos.

Esta interrelación dialéctica entre la arquitectura y la cultura, donde el patrimonio es elemento esencial de ambas, debe tener en cuenta el carácter de obra cultural de la arquitectura, que responde a su vez al conjunto de conductas socioculturales de un grupo social y ofrece respuestas creativas a las necesidades y conductas sociales, como ninguna de las otras manifestaciones artísticas. En la arquitectura se da la conjunción de ser a la vez una expresión artística, científica y técnica. De ahí la afirmación del arquitecto Peter Eisenman: “[...] todo edificio no debe dar respuestas, sino provocarlas”.

Por su parte, Moisei Kagan, coloca a la arquitectura dentro de las manifestaciones artísticas que componen la cultura al tener en cuenta, de una parte, la morfología de la obra de arte y en particular su estructura, y de otra el papel de los signos y los significados: sus tipos y modos de construcción y de creación artística. (1984) Lo anterior implica el desarrollo de un proceso de creación-concreción y recepción del objeto arquitectónico bidireccional: la cocreación, en la que el arquitecto tiene un rol fundamental, en tanto sujeto activo de la actividad creadora, con una peculiar sensibilidad artística, por ende, estética.

Al analizar los planes de estudios de la carrera de Arquitectura se pudo apreciar que la preocupación por el enfoque artístico se encuentra centralizada por la disciplina de Teoría e Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, donde, entre sus esferas complementarias, se encuentra desarrollar:

- Conocimientos básicos que vinculen los distintos momentos de la historia del arte con las etapas de estudio de la arquitectura y el urbanismo.

- Conocimientos elementales de estética de la arquitectura y fundamentos estéticos de los movimientos arquitectónicos y urbanos; de psicología de la percepción; así como problemas de identidad cultural y de gestión cultural.

Sin embargo, y a pesar de lo declarado en los planes de estudios D y E, el tiempo dedicado a profundizar en el enfoque artístico, por ende, estético, se limita al análisis del hecho arquitectónico y urbano en atención a los diferentes contextos y condicionantes culturales en los cuales se desarrolla. Como parte de ello se produce un acercamiento a los aspectos vinculados a la historia de las artes, pero sin lograr una profundización adecuada. Para paliar dicha situación se propuso y fue aprobada, la asignatura electiva Producción y consumo del arte, que parte de la problemática de ¿cómo incrementar los conocimientos acerca de las artes en la carrera de Arquitectura y su extensión a la de Preservación y Gestión del Patrimonio? y se logra por medio del objetivo general que permite valorar la producción y el consumo de las artes como discurso cultural consonante con los contextos socio-históricos particulares de cada uno de los períodos de su trayectoria ideo-estética.

### **Desarrollo**

La asignatura Producción y consumo del arte se encamina a incrementar la formación estética por parte de los estudiantes ya que su deficiencia limita la percepción en el estudio de los contenidos vinculados con el arte, la cultura y la arquitectura como arte; la búsqueda de enfoque multidisciplinario y permite el desarrollo de las respuestas creativas de los discentes, no solo desde el proyecto arquitectónico, sino desde sus habilidades en distintas manifestaciones artísticas y artesanales.

El sistema de habilidades formulados para lograr lo propuesto permite:

- Propiciar un pensamiento crítico del estudiante, sobre la base del conocimiento y sobre su entendimiento como sujeto activo del proceso de enseñanza –aprendizaje.
- Valorar y validar la cultura y las artes como resultantes específicas culturales.
- Desarrollar habilidades de valoración y de la formación cabal en valores estéticos para el desarrollo de la **creatividad**.
- Desarrollar la habilidad de dar respuesta novedosa ante un problema y permitir el desarrollo de habilidades afectivas: **sensibilidad**.

Mientras que **el sistema de valores** se sustenta en el desarrollo de:

- **la creatividad,**
- **la estética,**
- **la pertenencia cultural:** identidad cultural: identidad nacional, reforzamiento de lo patriótico y de la cubanía,
- la conservación (ambiente natural y patrimonio cultural construido),
- el desarrollo sostenible,
- la modestia y el colectivismo.

Los **objetivos educativos** de la asignatura son:

- Contribuir a la formación y desarrollo de la **capacidad de pensar y evaluar críticamente los procesos artístico creativo**, con vistas a **favorecer la fundamentación teórica de la actividad práctica y creativa** del estudiante.
- Contribuir a la **formación ética y estética** del estudiante como vía de incentivar su actividad creativa, potenciando intereses culturales, sociales que propicien el trabajo en colectivo.

- **Identificar las características generales de la arquitectura y el urbanismo como un fenómeno cultural complejo**, su vínculo con los diferentes factores que las condicionan, así como el papel que desempeña el arquitecto y el gestor del patrimonio en la sociedad.

Los **objetivos instructivos** planteados son:

- Desarrollar la capacidad creativa e investigativa, a partir de **comprender la importancia de la investigación histórica en el arte como base de la actividad crítica y creadora y la identificación de los factores condicionantes:** sociales, culturales, técnicos, económicos, funcionales, espaciales, medioambientales que lo condicionan.
- **Comprender la complejidad de los fenómenos culturales**
- **Desarrollar una sensibilidad estético-artística.**

La distribución de la asignatura es como se muestra en la tabla 1.

**Tabla 1: Organización de las horas de docencia**

<b>Clases Clases- encuentros</b>	<b>Seminario /Trabajo independiente</b>	<b>Totales</b>
<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>

El **plan temático** de la asignatura se despliega a continuación:

**Introducción:** Presentación de los estudiantes y del profesor. Precisar celulares, email de cada participante y vías para garantizar la intercomunicación y el intercambio con uso de las técnicas informáticas disponibles. Objetivo de la asignatura. Sistema de evaluación. Elementos teóricos indispensables. Argumentación del alcance de la asignatura, su actualidad y necesidad en la formación estética y creativa de los estudiantes.

**Tema 1: Aproximación a la Historia del Arte y a los lenguajes artísticos.**

- Conf. 1: Los orígenes de la actividad artística y su relación con la actividad práctico productiva. La producción simbólica de la Prehistoria, como documento del proceso evolutivo del hombre. Desarrollo del arte hasta el gótico.

**Tema 2: Los orígenes del mercado del arte. Los inicios de la Modernidad.**

- Conf. 2: Los orígenes del coleccionismo como forma del consumo del arte. El Renacimiento: arte, artistas y mecenas.
- Conf. 3: El proyecto moderno y el siglo de las luces. El surgimiento de las galerías, el papel del marchand y el curador. La Ilustración: experiencia estética y producción del pensamiento estético. El surgimiento de la crítica de arte. Papel de los Salones.

CANTIDAD DE HORAS: 8 horas (Introducción y Temas 1 y 2)

Conferencias: 6 horas.

Seminarios: 2 horas

EVALUACIÓN: Preguntas de control en clases y seminario.

**Tema 3: El siglo XX: La innovación permanente.**

- Conf. 4: El realismo en el arte. Las vanguardias históricas. Grupos, individualidades y manifiestos. Pluralidad discursiva de finales del siglo XX e inicios del XXI. La crítica en la arena del arte.
- Orientación del **seminario final:** consiste en un proyecto artístico por parte del estudiante, a partir de sus potencialidades creativas, donde debe fundamentar sus

antecedentes y emitir una valoración crítica donde exteriorice lo aprendido en la asignatura.

**Tema 4: El mercado del arte.**

- Conf. 5: La obra de arte como mercancía. Las subastas de arte.
- Conf. 6: Arquitectura y arte: las dos caras de Jano.  
CANTIDAD DE HORAS: 8 horas (Temas 3 y 4)  
Conferencias: 6 horas.  
Seminarios: 2 horas  
EVALUACIÓN: Preguntas de control en clases y seminario.

**Tema 5: Los espacios silenciados.**

- Conf. 7: Arte Oriental.
- Conf. 8: Arquitectura Oriental.
- Conf. 9: Arte africano.
- Conf. 10: Arquitectura africana.  
CANTIDAD DE HORAS: 8 horas  
Conferencias: 6 horas.  
Seminarios: 2 horas  
EVALUACIÓN: Preguntas de control en clases y seminario.

**Tema 6: Diversidad e inquietud.** Este tema es confeccionado a partir de los intereses directos de los estudiantes, quienes proponen las conferencias, por ello se incentiva el interés desde que inicia la asignatura, se propone como un reto entre alumnos y profesor, implica una preparación bilateral para enfrentar el nuevo contenido.

- Conf. 11: Los illuminati en el arte: mito o realidad.
- Conf. 12: Muerte y Artes.
- Conf. 13: El erotismo en el arte.
- Conf. 14: El Racismo en el arte.
- Conf. 15: Violencia y artes.
- Conf. 16: El tratamiento de la figura femenina en las artes.
- Conf. 17: Tratamiento de las artes en el espacio público.
- Conf. 18: Lo popular en las artes.
- Conf. 19: La otredad en el discurso artístico.

CANTIDAD DE HORAS: 20 horas

Conferencias: 20 horas.

EVALUACIÓN: Preguntas de control en clases y seminario.

**Seminario Final:** 4 horas: Se evalúa el seminario que ha sido orientado desde el tema 3, se persigue que los discentes logran aplicar métodos y categorías críticas en la evaluación de un proyecto artístico creado por ellos, mediante el análisis bibliográfico y comunicar sus resultados a través de la expresión oral, escrita y gráfica.

Las **orientaciones metodológicas** permiten:

- Propiciar el debate, de modo que el estudiante se vea obligado a expresar sus opiniones a partir del análisis, cuestionamiento y reflexión de diferentes situaciones o problemáticas.
- Analizar los procesos culturales y su interrelación.
- Desentrañar los vínculos entre el pensamiento artístico cultural y el pensamiento teórico práctico de la arquitectura y el patrimonio.
- Comprender la complejidad del proceso cultural: Elementos comunes y diferenciadores

- Entender a la arquitectura como manifestación particular del arte. La arquitectura como obra de arte: mercancía.

Las **orientaciones metodológicas** precisan que:

- La asignatura se inserta en Arquitectura, primeramente, en el plan D en el segundo semestre de cuarto año, y en el plan E se mantiene en ese propio año, pero en el primer semestre.
- Tiene como precedente las asignaturas de la disciplina de Teoría e Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, que preparan al estudiante en contenidos sobre arte.
- La carrera de Arquitectura pertenece a la modalidad de curso diurno y Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural, a la de curso para trabajadores.
- En el caso de la carrera de Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural la asignatura se imparte en el plan D en primer semestre de sexto año y en el E en el primer semestre de quinto año.
- Aunque es de destacar que en las condiciones impuesta por la covid-19, en este último curso 2022 y a pesar de su aceptación y motivación, no fue posible impartirla y en Gestión se impartió de forma on line.
- Se desarrollará con un total de 48 horas de docencia directa que comprenden conferencias, y seminarios; el trabajo independiente abarcará 8 horas.
- Un amplio conjunto de obras en formato digital, que excede la bibliografía que aparece al final, se suministra con la intención de lograr avanzar con rapidez en la conformación del marco teórico, dada la brevedad del tiempo disponible. De esta manera se debe reforzar la habilidad de referenciar con ayuda de un procesador de textos.

### **SISTEMA DE EVALUACIÓN**

La evaluación de la asignatura consistirá en la defensa de un proyecto artístico, que incluye una memoria escrita donde los alumnos demostrarán la integración de los conocimientos adquiridos, así como la actualización teórica, la profundidad de la revisión bibliográfica, adecuada redacción, ortografía y calidad en la defensa. (Fig. 1, 2, 3, 4) También se considerará la asistencia, la participación en cada encuentro y las evaluaciones parciales obtenidas en seminarios.

La bibliografía es amplia y actualizada, se incluyen textos de amplio uso acerca de la historia del arte con autores tradicionales como Arnold Hauser, Bazin, así como textos contemporáneos como *El mercado del arte contemporáneo*; Arte, moda y consumo cultural; El mercado del arte, *La gestión de las galerías de artes*, Arte y mercado. Una aproximación. Se enriquece a partir de la interacción con los estudiantes.

Se logran resultados en los proyectos artísticos presentados por los estudiantes, donde se evidencian la creatividad, el análisis crítico y el desarrollo de sus habilidades estéticas desde diferentes posiciones y manifestaciones del arte.

### **Conclusiones:**

La asignatura Producción y consumo del arte desde el tiempo que se lleva impartiendo ha logrado motivar el interés en los estudiantes de las carreras Arquitecturas y Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural y desarrollar en ellos una sensibilidad artística y creativa.

Se diseña como una asignatura que permite el enriquecimiento bidireccional entre profesor y discentes, al proponer espacios para el debate, temas a cocrear entre ambos. Se entiende, en ese sentido como una asignatura diseñada a la medida del interés del estudiante.

Se logra presentar una propuesta metodológica coherente y que permite un nivel continuo de actualización.

### Referencias bibliográficas

Alisal Sánchez, Eloisa del (2005). Arte y mercado. Una aproximación. En: Boletín GC: Gestión Cultural N° 12: Mercado del Arte Contemporáneo, junio de 2005. ISSN:1697-073X.

Arprice (2015). *El mercado del arte contemporáneo*. Lyon. Francia.

Bayón, Fernando (2012). Las retóricas del público. El espacio de consumo del arte como institución política. En: ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura Vol. 188 - 754 marzo-abril (2012) 409-426 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2012.754n2012

Díaz Amunárriz, Carolina (s.f.). La gestión de las galerías de artes. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Madrid Catálogo General de Publicaciones <http://publicacionesoficiales.boe.es>

Kagan, Moisei (1984). *Lecciones de Estética marxista-leninista*. Ed. Pueblo y Educación, La Habana.

Joly, Verónica (2012). "Arte, moda y consumo cultural". En: Cuaderno 39, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012). pp 283-294. ISSN 1668-5229

Unzueta Esteban, Sara (2002). El mercado del arte. En: Boletín Económico De ICE N° 2747. Madrid, España. Visitado: septiembre de 2021

### Anexos:



Figura 1: Trabajo final presentado por el estudiante Guillermo de la Paz Vento, 2019, donde se valoran los mensajes e imágenes ocultos en obras de pintores reconocidos. Fuente: Archivo personal Adela García.

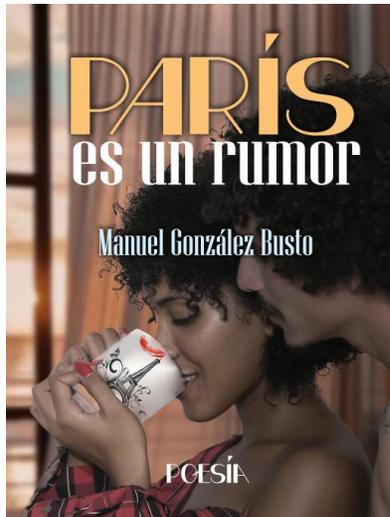


Figura 2: Portada diseñada por el estudiante Erix Rodríguez Velázquez, de Arquitectura, Año 2021, para libro de poesía, como trabajo final y presentado para editorial. Fuente: Archivo personal Adela García.



Figura 3: Fotografía digital trabajada de la estudiante Sheila Hammond, Año 2021.

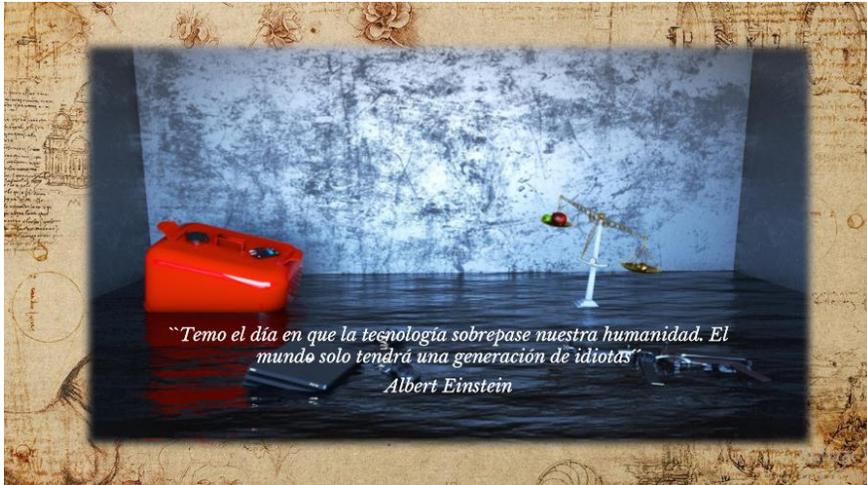


Figura 4: Trabajo en soporte electrónico desarrollado por el estudiante Orlando Lastre, Arquitectura, Año: 2021. Fuente: Archivo personal Adela García.



Figura 5: Fotografía digital trabajada de la estudiante Laura Irene Simón, Año 2021. Fuente: Archivo personal Adela García