

BOSQUEJO DE PROGRAMA Y BIBLIOGRAFIA PARA LA SOCIOLOGIA DEL ARTE

Por el Dr. y Prof. José CARRILLO.

PRIMERA PARTE

Introducción

1. La sociología como ciencia de la evolución social. Las etapas sociales y sus leyes propias. La conciencia social y la cultura.
2. Sociología y filosofía de la historia. Las escuelas en sociología. Estado actual de la sociología.
3. El arte, orígenes sociales. El arte como forma de la conciencia social.
4. Filosofía del arte o estética. Historia del arte, filosofía de la historia del arte, psicología del arte, sociología del arte y crítica del arte. Coincidencias y discrepancias.
5. Las etapas de la evolución social y su expresión en el arte.
6. Sociología artística autónoma de cada etapa histórica.
7. Métodos de investigación aplicables a la sociología del arte: monográfico, histórico-comparado, etnográfico y estadístico. Interpretación materialista de la sociología del arte.
8. Los métodos lógicos en la sociología del arte; inducción, deducción, análisis y síntesis. Tránsito a los métodos dialécticos: hegeliano y marxista.

SEGUNDA PARTE

9. Carácter social de la emoción estética. Triple contenido social del arte:
a) por su origen; b) por su objetivo; c) por su esencia.
10. Formas artísticas de la conciencia social en la etapa del comunismo primitivo. Orígenes sociales de la religión. Arte y religión.
11. Expresiones artísticas esclavistas. Las artes orientales y las helénicas. La epopeya clásica. Platón y Aristóteles. La mitología grecolatina como superestructura de la sociedad esclavista.
12. El arte alejandrino y las formas artísticas del cristianismo. Formas estéticas islámicas. Las mitologías prehispánicas americanas. Paralelos y análisis.
13. Expresiones artísticas feudales. Ideólogos del feudalismo chino: Kon-Fu-Tseo y Lao-Tse. La epopeya medieval y el arte religioso. El estatismo y la ética teologal: San Agustín y Santo Tomás.
14. La música sacra y la pintura religiosa. Función social de la arquitectura religiosa; la catedral medieval. La técnica decorativa de los interiores; naves catedralicias y artesonado.
15. Formas precursoras del arte burgués: Renacimiento y Reforma.
16. Monografía sociológica del arte renacentista. Significación social del resurgimiento de la estética grecolatina. Dante y Miguel Angel.
17. Irrupción del arte renacentista en las formas artísticas americanas. Transculturación. Nacimiento del barroco americano. Lo neoclásico.
18. Función social del arte en la conquista de América; las artes plásticas, musicales, literarias y coreográficas. La lucha de clases reflejada en el arte colonial americano.
19. El arte y la sociedad burguesa. Arte y economía política; David Ricardo y Adam Smith.
20. La economía política de la sociedad burguesa. Individualismo y libre cambio. Contradicciones entre la base social y sus expresiones culturales. Reflejos en el arte.
21. Nacimiento de los ismos estéticos. Significación social. Clasicismo y romanticismo. Simbolismo y parnasianismo, modernismo, futurismo. Otros credos estéticos.

22. Evolución técnica de la música moderna. De Bach a Wagner y Beethoven. La orquesta y la banda musicales. La técnica musicográfica y la música sinfónica. Conversión de lo folklórico musical en sinfónico.
23. Evolución crítica de la pintura moderna. De Goya a David. De Matisse a Cezanne, de Picasso a Dali.
24. La pintura y la arquitectura mexicanas contemporáneas. El muralismo y sus escuelas. El realismo y el abstraccionismo.
25. Contenido ideológico de la Revolución Mexicana y su expresión pictórica. Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo, Mérida.
26. Lo histórico y lo psicológico en la sociología del arte mexicano. Lo artístico prehispánico y lo renacentista español, italiano y flamenco. Formas de vida social y reflejos psicológicos condicionados históricamente; la llamada ontología del mexicano.
27. Nacimiento del imperialismo como expresión económico-política del capitalismo. Las formas artísticas de la etapa imperialista. La técnica de la propaganda y la utilización del arte como método de colonización.
28. El cine como fusión sinestésica de imágenes y como instrumento de arte de masas. El ballet y el teatro como espectáculos de masas. Posibilidades artísticas del teatro guignol.
29. El arte-purismo y el abstraccionismo de la era imperialista. La lucha contra el nacionalismo artístico. El cosmopolitismo en el arte. Patología social y arte.
30. Panorama estético contemporáneo. La era de las revoluciones proletarias y su influencia en la producción artística.
31. Las tesis estéticas del socialismo. El realismo socialista o realismo romántico.
32. Realismo socialista y realismo crítico o realismo burgués. Honorato de Balzac y Máximo Gorki. El naturalismo en el arte.
33. Realizaciones y balance de las producciones artísticas del socialismo: artes plásticas, la música y la literatura. El ballet y el cinematógrafo.
34. Análisis de la aplicación del realismo socialista a la producción artística en países capitalistas y semicoloniales.
35. Estética o filosofía del arte del realismo romántico.
36. Función social de la poesía contemporánea. Poesía y sociedad. Poesía e historia.

37. La novelística actual. Inserción de la novelística americana. Sociología de la novela. El corrido mexicano.
38. Diferencias entre arte revolucionario y propaganda. Contribución del arte al progreso social. El arte al servicio de valores humanistas.
39. Arte y política. El artista y la sociedad. El artista y su clase social. Expresiones artísticas de clase. El arte y el Estado.
40. El folklore artístico y su interpretación sociológica. El academismo.
41. Los estilos artísticos y las clases sociales. Evolución social y clasista del gusto artístico.
42. Influencia de las expresiones artísticas en el resto de las formas culturales. Sociología del arte y sociología de la cultura.
43. Deberes y derechos del artista como trabajador social. La libre expresión del pensamiento y la producción artística. El artista como ciudadano. El artista y el pueblo.
44. Fomento estatal de la producción artística. Independencia y "compromiso" del artista.
45. Perspectivas del arte contemporáneo. Paralelo entre las estéticas burguesa y socialista.

SEMINARIOS E INVESTIGACIONES

Conforme al Estatuto Orgánico de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en su artículo núm. 11, los estudiantes deberán realizar, bajo la dirección del catedrático de la materia, dos investigaciones personales. Se sugieren los siguientes temas para seleccionar tales investigaciones:

1. Paralelo entre las arquitecturas náhuatl y maya.
2. Contenido social de los mitos religiosos azteca y maya.
3. Estudio social del Chilam-Balam y del Popol-Vuh de Chumayel.
4. Paralelo social entre las deidades mitológicas prehispánicas y las greco-latinas.
5. Cantos y bailes litúrgicos en las culturas primitivas.
6. El barroco mexicano y su explicación sociológica.
7. Monografía sociológica de la novelística de la Revolución Mexicana.
8. El muralismo mexicano y su contenido social.

9. Monografía crítica sobre el contenido social de la música de Silvestre Revueltas.
10. Posibilidades de un ballet nacional con contenido histórico-social.
11. La poesía social contemporánea de México: Salvador Díaz Mirón, Ramón López Velarde y el movimiento estridentista.
12. El teatro contemporáneo en México: Xavier de Villaurrutia, Rodolfo Usigli y Salvador Novo.
13. Lucha del imperialismo contra las expresiones realistas en el arte.
14. Tendencias abstraccionistas en la producción artística actual de México.
15. El realismo romántico y el realismo crítico en las formas artísticas actuales de México.
16. El nacionalismo musical en la musicografía sinfónica actual de México: José Pablo Moncayo y Carlos Chávez.
17. Posibilidades de una producción operática nacional.
18. Sociología estética de la Ciudad Universitaria de México.

BIBLIOGRAFIA

- AGRAMONTE, Roberto. *Tratado de Sociología*. Cultural, S. A. La Habana, 1937.
- ANUARIO de la Sociedad Folklórica de México. UNAM.
- ARISTÓTELES. *Arte Poética*. Austral, núm. 803.
- ARNOLD, Robert F. *Cultura del Renacimiento*. Labor, núm. 21.
- BARTLETT, F. C. *La Propaganda Política*. F. C. E. México.
- BASTIDE, Roger. *Arte y Sociedad*. F. C. E. México, 1948.
- BERGLER, Edmund. *Psicoanálisis del Escritor*. Editorial Psique. Buenos Aires, 1954.
- BERNARD, L. L. *Psicología Social*. F. C. E. México.
- BOAS, F. *El Arte Primitivo*.
- BUJARIN, Nicolás. *Materialismo Histórico*. Ziz-Zag. Santiago de Chile, s. f.
- CARRILLO, José. *El verdadero José Martí*. Bayo Libros. México, 1953.
- . *Hidalgo: Caudillo y plebe*. Bayo Libros. México, 1953.
- . *Radiografía y Disección de Salvador Díaz Mirón*. Bayo Libros. México, 1954.
- CARRIT, E. F. *Introducción a la Estética*. F. C. E. México.
- CASO, Antonio. *Principios de Estética*.
- . *Sociología sistemática*.
- CASTELNOVO, Elías. *El Arte y las Masas*. Colección Claridad. Buenos Aires, s. f.

- CROCE, Benedetto. *Breviario de Estética*. Austral, núm. 41.
- . *Estética. Comme Scienza dell'Espressione*. Bari, 1912.
- CULTURA Soviética. (Revista.) *El realismo Socialista en la Música*. Núms. 94 y 95. Agosto y septiembre de 1952.
- CUVILLIER, A. *Introducción a la Sociología*. Editorial América, México, 1946.
- DELACROIX, Henry. *Psicología del Arte*. (Traducción y notas de Leonardo Estarico.) Editorial "El Atened", Buenos Aires. Julio de 1951.
- DEWEY, John. *El Arte como experiencia*. F. C. E. México.
- D'UDINE, Jean. *El Arte y el gesto*. Manuel Villar editor. Valencia, s. f.
- DUMAS, George. *Psicología Humana*. Buenos Aires.
- ECHANOVE, Trujillo C. *Sociología Mexicana*.
- ENGELS, Federico. *Anti-Dühring*. Ediciones Fuente Cultural, México.
- . *Orígenes de la Familia, de la Propiedad Privada y del Estado*. Fuente Cultural, México.
- FAIRCHILD, H. P. *Diccionario de Sociología*. F. C. E. México.
- FERNÁNDEZ, Justino. *Arte Contemporáneo de México*. UNAM.
- . *Coatlícue, Estética del Arte Indígena Antiguo*. UNAM.
- FERNÁNDEZ, Sergio E. *Ideas sociales y políticas en el "Infierno" de Dante y en los "Sueños" de Quevedo*. UNAM.
- FREUD, Segismundo. *Totem y Tabú*.
- GARCÍA BACCA, Juan David. *Sobre Estética Griega*. UNAM.
- GARIBAY, Angel M. y otros. *Aportaciones a la investigación folklórica de México*. UNAM.
- GAYAU, J. M. *El Arte desde el punto de vista Sociológico*. Ediciones Suma. Buenos Aires, 1943.
- GREENWOOD, E. *Sociología Experimental*. Estudio de Métodos. F. C. E. México.
- HARTMANN, K. D. *Historia de los Estilos Artísticos*. (Sexta edición.) Labor, núms. 458-60.
- HEGEL, J. F. *Lo Bello y sus Formas*. Austral, núm. 594.
- HUIZINGA, J. *Homo Ludens. El Juego y la Cultura*. F. C. E.
- KANT, Emmanuel. *Lo Bello y lo Sublime*. Austral, núm. 612.
- KAUFMANN, F. *Metodología de las Ciencias Sociales*. F. C. E.
- KAUSKY, Karl. *El Cristianismo*. Fuente Cultural, México.
- LENIN, V. I. y STALIN, J. *Sobre la Literatura y el Arte*. Introducción de Jean Freville. Editorial Problemas. Buenos Aires, 1942.
- LUNASHARKI, A. *Arte y Marxismo*. Colección Nueva Cultura, México, s. f.
- LUCIEN, Henri. *Origen de las Religiones*. Fuente Cultural, México.
- MAO-TSE-TUNG. *Problemas de Arte y Literatura*. Revista Cultural Soviética, México, núm. 86, diciembre de 1951, pp. 6-14.

- MARINELLO, Juan. *Literatura Hispanoamericana*. UNAM. México, 1937.
- MARTIN, A. *Sociología del Renacimiento*. F. C. E. México.
- MARX, Carlos y ENGELS, Federico. *Sobre la Literatura y el Arte*. Introducción de Jean Freville. Editorial Masas, México, 1938.
- MENDIETA y NÚÑEZ, Lucio. *Sociología del Arte*. (Inserciones de la Revista Mexicana de Sociología y El Universal.)
- . *Valor Sociológico del Folklore*. UNAM.
- MENÉNDEZ y PELAYO, Marcelino. *Historia de las Ideas Estéticas en España*. Colección Boreal. Buenos Aires, 1942. 14 tomos.
- MEDINA ECHAVARRÍA, J. *Panorama de la Sociología Contemporánea*. F. C. E. México.
- MORLEY, S. G. *La Civilización Maya*. F. C. E.
- PICARD, R. *El Romanticismo Social*. F. C. E. México.
- PIJOAN, José. *Summa Artis*. xv volúmenes. Espasa Calpe.
- PLEYANOV, Jorge. *El Arte y la Vida Social*. Colección Nueva Cultura. México, s. f.
- PONCE, Aníbal. *Humanismo burgués y Humanismo proletario*. Editorial América. México.
- RAMOS, Samuel. *El Perfil del Hombre y la Cultura en México*. Austral, núm. 1080.
- . *Filosofía de la Vida Artística*. Austral, núm. 974.
- RAPHEL, Max. *Marx y Picasso*. Ediciones Archipiélago. Buenos Aires, 1946.
- REINACH, Salomón. *Apolo*. Editorial Nueva España, S. A. México, s. f.
- . *Orfeo*. Editorial Nueva España, S. A. México, 1944.
- REYES, Alfonso. *Cuestiones de Estética*.
- RIEMANN, Hugo. *Historia de la Música*. Colección Labor, núms. 244-245.
- ROHDE, E. *Psique. La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos*. F. C. E. México.
- ROSSENTAL y YUDIN. *Diccionario de Filosofía*. Editorial Nueva América. Santiago, 1946.
- SADOUL, G. *El cine: su historia y su técnica*. Breviarios del F. C. E. México.
- SALAZAR, Adolfo. *La Danza y el Ballet*. Breviarios del F. C. E., núm. 6.
- SÁNCHEZ, Luis Alberto. *Vida y Pasión de la Cultura en América*. Ercilla. Santiago de Chile.
- SECRETARÍA de Educación. *México y la Cultura*. Varios.
- SOTO y SAGARRA, Luis de. *Filosofía de la Historia del Arte*. Publicaciones de la Universidad de La Habana, 1943.
- STRACHEY, John. *Literatura y Materialismo Dialéctico*. Editorial Dialéctica. México, s. f.
- SOLA, Miguel. *Historia del Arte Hispanoamericano*. Colección Labor, núms. 371-372.
- SUTOLL, Ladislav. *Discusión sobre el Arte*. Traducción y prólogo de Carlos Augusto León. México, 1956.
- TAINÉ, Hipólito. *Filosofía del Arte*. Austral, núm. 505.

- TOLSTOY, León. *¿Qué es el Arte?* Colección Tor, núm. 60.
- TOSCANO, Salvador. *Arte Antiguo de México y Centro América*. UNAM.
- TOUSSAINT, Manuel. *Arte Colonial de México*. UNAM.
- VAILLANT, G. C. *La Civilización Azteca*. F. C. E. México.
- VASCONCELOS, José. *Estética*. Ediciones Botas. México.
- VELA, Arqueles. *Fundamentos de la Historia del Arte*. Editorial Patria, S. A. México, 1955.
- UNAM. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*. (Colección.)
- WACH, J. *Sociología de la Religión*. F. C. E.
- WALLON, Henri. *Conciencia y Subconciencia*. Buenos Aires.
- WEBER, A. *Historia de la Cultura*. F. C. E. México.
- WEISBACH. *El Barroco, Arte de la Contrarreforma*. Espasa Calpe.
- WESTHEIM, P. *Arte Antiguo de México*. F. C. E. México.
- WOIDLE, Wladimir. *Ensayo sobre el destino actual de las Letras y las Artes*. Buenos Aires.
- WORRINGER, W. *Abstracción y naturaleza*. Breviarios F. C. E. México.
- ZHDANOV, A. A. *Literatura y Filosofía a la luz del Marxismo*. Ediciones Pueblos Unidos. Montevideo, 1948.