

MANIFESTACIONES DEL ARTE

DATOS BÁSICOS DEL CURSO

Semestre:	Curso Básico	Tipología:	Teórica
Clave:		Carácter:	Formativa
Área:	Humanística	Tipo:	Obligatoria
Departamento:	Humanidades	Horas clase:	3 Teóricas
Carrera:	Todas	Horas trabajo adicional	3
Elaboró:	Lic. Eulalia Arriaga Hernández	Créditos:	6
Revisó:	MDG. Jorge Eduardo Villalón Hernández		
Fecha:	Mayo de 2006		

OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivos generales	Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:	
	El contenido del curso pretende brindar al alumno una apropiada formación científica, sobre los aspectos básicos de la Historia del Arte, estudiando las distintas manifestaciones artísticas de la humanidad, tanto en sus aspectos técnicos, formales y sociales como en sus cimientos teóricos. Se proporcionarán al estudiante nociones generales y específicas que permitan iniciarlo en la comprensión del amplio fenómeno del Arte y sus manifestaciones a través de un recorrido por los hechos de la cultura artística como procesos abiertos y sujetos además a las modificaciones de los contextos culturales e históricos en que aparecen y operan.	
Objetivos específicos	Unidades	Objetivo específico
	1. Del arte de la prehistoria al medieval	Se analizarán las obras de arte más representativas de cada estilo o periodo artístico, reflexionando sobre los elementos intrínsecos (materiales, elementos formales, temas) y extrínsecos (condiciones sociales e ideológicas) y reconociendo <u>los rasgos diferenciadores del arte prehistórico al medieval.</u>
	2. El arte moderno y contemporáneo	analizarán las obras de arte más representativas de cada estilo o periodo artístico, reflexionando sobre los elementos intrínsecos (materiales, elementos formales, temas) y extrínsecos (condiciones sociales e ideológicas) y reconociendo <u>los rasgos diferenciadores del arte moderno y el arte contemporáneo.</u>
	3. Las manifestaciones artísticas en México.	analizarán las obras de arte más representativas de cada estilo o periodo artístico, en México, reflexionando sobre los elementos intrínsecos (materiales, elementos formales, temas) y extrínsecos (condiciones sociales e ideológicas) y reconociendo los rasgos diferenciadores del arte prehispánico hasta las manifestaciones actuales.

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS

1. Unidad Del arte de la prehistoria al medieval		16hs
<p>1.1 Introducción. El arte elementos preliminares para su comprensión. Origen y naturaleza del arte. El arte y la Historia del Arte. La función del arte y sus vínculos con la cultura y la sociedad.</p> <p>1.2 Del arte de la prehistoria al medieval</p> <p>1.2.1 El arte de la prehistoria, Mesopotamia, Egipto y Persia</p> <p>1.2.1.1 Arte rupestre: Las pinturas y las primeras representaciones escultóricas humanas: las Venus.</p> <p>1.2.1.2 El arte mesopotámico: arquitectura civil y religiosa.</p> <p>1.2.1.3 El arte egipcio: la tumba y el templo; las artes figurativas</p> <p>1.2.1.4 El arte de la cultura persa: la arquitectura mortuoria y los palacios; la escultura.</p> <p>1.3.1 El arte clásico grecolatino, la herencia clásica. Grecia y Roma.</p> <p>1.3.3.1. Grecia: Órdenes clásicos y espacios arquitectónicos. La cerámica.</p> <p>1.3.3.2 La arquitectura privada y pública. La escultura romana.</p> <p>1.3.3.3 La pintura y el mosaico.</p> <p>1.4.1 El arte en la Alta Edad Media</p> <p>1.4.4.1 El arte paleocristiano: arquitectura, escultura, pintura y mosaico.</p> <p>1.4.4.2 El arte bizantino: arquitectura, escultura y pintura.</p> <p>1.5.1 El arte islámico</p> <p>1.5.1.2 El arte islámico: La cultura musulmana. Su arte.</p> <p>1.5.1.3 La arquitectura islámica.</p> <p>1.5.1.4 El arte islámico y su influencia en la Península ibérica. El arte mudéjar.</p> <p>1.6.1 El arte medieval cristiano.</p> <p>1.6.1.1 El arte románico. La arquitectura. La escultura y la pintura en el marco arquitectónico.</p> <p>1.6.1.2 El arte gótico. La arquitectura, la escultura, la pintura, la miniatura y la vidriera en el gótico.</p> <p>1.6.1.3 Pintura italiana y flamenca</p>		16hs
Lecturas y otros recursos	+ Exposición dialogada + Lecturas guiadas + Consulta en bibliotecas e internet	
Métodos de enseñanza	+ Exposición del tema + Dinámica de preguntas y respuestas + Ejemplos orales de aplicación	
Actividades de aprendizaje	+ Participación en clase con preguntas directas + Reseña de lecturas + Reflexión de los temas tratados	

2. Unidad El arte moderno y contemporáneo	16hs
--	-------------

<p>2.1 El Renacimiento y sus etapas.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1 La concepción del espacio arquitectónico 2.1.2 Los nuevos sistemas de representación: temas, formas y funciones de la pintura y la escultura. 2.1.3 El <i>Quattrocento</i>. 2.1.4 El Clasicismo en el Renacimiento: 1500-1520. 2.1.5 Los célebres maestros del <i>Cinquecento</i>. 2.1.6 El manierismo. 2.1.2 El Barroco<ul style="list-style-type: none"> 2.1.2.1 Nuevas mentalidades determinadas por la Contrarreforma. 2.1.2.2 La arquitectura, la pintura y la escultura barrocas: funciones, elemento e interacciones. 2.1.2.4 El arte rococó. Características, importancia social y focos de creación. 2.1.3 El Neoclasicismo<ul style="list-style-type: none"> 2.1.3.1 La arquitectura, formas y funciones. 2.1.3.2 La escultura, formas, temas y materiales. 2.1.3.3 La pintura. 2.1.3.4 El Romanticismo. La pintura y la escultura. <p>2.2 El arte contemporáneo</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1 La arquitectura del siglo XIX. Nueva concepción del espacio arquitectónicos y nuevos materiales<ul style="list-style-type: none"> 2.2.1.1 La arquitectura de los ingenieros. 2.2.1.2 La escuela de Chicago 2.2.1.3 El modernismo y sus aplicaciones. Las distintas corrientes modernistas 2.2.2 Del realismo y el impresionismo a las vanguardias artísticas: ruptura con los sistemas tradicionales de representación.<ul style="list-style-type: none"> 2.2.2.1 El realismo pictórico, sus temas y protagonistas. 2.2.2.2 El Impresionismo y sus principales representantes. 2.2.2.3 El Postimpresionismo y sus artistas. 2.2.3 Las primeras vanguardias del siglo XX<ul style="list-style-type: none"> 2.2.3.1. Características formales del cubismo, el expresionismo, el futurismo, el dadaísmo el surrealismo y la abstracción. 2.2.3.2. La escultura del siglo XX, el empleo de nuevos materiales. Representantes más destacados. 2.2.4. Principales corrientes arquitectónicas del siglo XX<ul style="list-style-type: none"> 2.2.4.1 El racionalismo o funcionalismo. 2.2.4.2 La arquitectura orgánica 2.2.4.3 La arquitectura internacional 2.2.5 La aportación de los grandes maestros españoles: Picasso, Miró y Dalí. 2.2.6 Las segundas vanguardias del siglo XX. Las tendencias artísticas desde 1945 hasta nuestros días. Europa y Estados Unidos.<ul style="list-style-type: none"> 2.2.6.1 Tendencias informalistas. 2.2.6.2 Nueva abstracción. 2.2.6.3 Arte conceptual. 2.2.6.4 Tendencias neorrepresentativas 2.2.6.5 Tendencias neoconcretas: nueva abstracción, arte cinético y minimal. 2.2.6.6 Revisión o superación de la modernidad. El arte posmoderno. Sus tendencias 2.2.7 La creación de nuevos sistemas visuales. Arte y fotografía.<ul style="list-style-type: none"> 2.2.7.1 El lenguaje cinematográfico: el cine como documento.	16hs
--	------

Lecturas y otros recursos	+ Exposición dialogada + Lecturas guiadas + Consulta en bibliotecas e internet
Métodos de enseñanza	+ Exposición del tema + Dinámica de preguntas y respuestas + Ejemplos orales de aplicación
Actividades de aprendizaje	+ Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos + trabajos de investigación + Comentarios sobre puntos interesantes y relevantes

3. Unidad Las manifestaciones artísticas en México.	16hs
3.1 El arte prehispánico. Características <u>artísticas generales</u> y el contexto histórico social. 3.1.1 La cultura olmeca. Su arte. Escultura, forma y temas. 3.1.2 El arte teotihuacano. Manifestaciones artísticas: arquitectura, pintura, escultura, cerámica. 3.1.3 La cultura totonaca. Arquitectura y escultura. 3.1.4 La cultura zapoteca y mixteca. Arquitectura, escultura, cerámica 3.1.5 El refinado arte maya: la arquitectura, los trabajos en piedra, la pintura mural, la cerámica y la talla de piedras preciosas. 3.1.6 Arte tolteca y azteca. Los aztecas, herederos de la tradición cultural de los toltecas; nexos entre la cultura azteca y la maya. Arquitectura, escultura y cerámica. La pintura en los códices aztecas. 3.2 El arte colonial. (Siglos XVI, XVII y XVIII) .Manifestaciones artísticas más representativas del periodo. 3.2.1 Manifestaciones del arte civil y religioso mexicano durante los siglos XVII y XVIII en arquitectura, pintura y escultura. 3.2.2. Reflexión sobre el papel de la Academia de San Carlos de México. 3.3 El arte del siglo XIX. Descripción y reflexión de las diferentes características del arte mexicano del siglo XIX. México independiente: factores que inciden en sus expresiones artísticas. 3.4 Siglo XX: El porfiriato y el afrancesamiento, el muralismo y la tendencia nacionalista. El arte actual.	16 hs
Lecturas y otros recursos	+ Exposición dialogada + Lecturas guiadas sobre temas específicos + Dinámicas grupales + Consulta en bibliotecas e internet
Métodos de enseñanza	+ Exposición del tema + Lecturas guiadas con reportes + Dinámicas de grupo + Resúmenes orales
Actividades de aprendizaje	+ Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos + Exposición de trabajos en equipo + Aplicación práctica para integrar un proyecto

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición ilustrada, diálogo docente-alumno, uso de material audiovisual como películas, visitas virtuales a museos y galerías de arte internacional o nacional. Proyección de diapositivas, muestras de objetos artísticos, recorridos a centros culturales (museos y galerías) e históricos.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Examen de conocimientos en **dos** de las tres unidades didácticas. Registro cuidadoso de las actividades de aprendizaje, intervenciones, asistencias y cumplimiento de los informes o reportes académicos extra-clase (Tareas de estudio e investigación), servirán para integrar la calificación final.

Los informes o reportes académicos permitirán apreciar la capacidad reflexiva y crítica del alumno.

Elaboración y/o presentación de:	Periodicidad	Abarca	Ponderación
Examen 1ª Unidad		1ª Unidad	30%
Examen 2ª Unidad		2ª Unidad	30%
Tareas de estudio e investigación		3ª Unidad	30%
Participación en clase			10%
Total :			100%

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS

Textos básicos

- ALVEAR ACEVEDO, CARLOS. *Introducción a la historia del arte*. México, Limusa, 2004.
------. *Manual de historia de la Cultura*. México, Limusa, 1999.
CIRLOT, L. *Últimas tendencias*. Barcelona, Historia Universal, 1993
Cuarenta siglos de arte. México, Herrero, 1981 (8 tomos)
FLEMMING, WILLIAM. *Arte, música e ideas*. México, Mc Graw-Hill/Interamericana, 1990
GOMBRICH, E.H. *La Historia del Arte*. Madrid, Debate, 1997
Historia del Arte Mexicano. México, SEP-INAH-Salvat Editores, México, 1982. (Varias ediciones)
Historia del Arte Mexicano. México-Buenos Aires, Hermes, 1968. 3 tomos.
Historia del Arte. Barcelona, Salvat, 1976. 12 vols.
HONOUR, H. y J. FLEMING. *Historia del Arte*. Barcelona, Reverte, 1987. 2 vols.
KRICKEBERG, WALTER. *Las antiguas culturas mexicanas*. México, FCE., 1982.
LOZANO FUENTES, JOSÉ MANUEL. *Historia del arte*. México CECSA, 1997.
MICHELI, MARIO. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza Forma, 1992
NIGEL, DAVIES. *Los antiguos reinos de México*. México, FCE., 1992.
PIJOAN, J. *Historia del Arte*. Barcelona, Salvat, 1970. 10 vols.
RAMÍREZ, J.A. (Coord.) *Historia del Arte*. Madrid, Alianza Editorial, 1996. 4 vols.
SIGAL, SILVIA *et al.* *Historia del arte y la cultura*. México, Alhambra Mexicana, 1991.

Textos complementarios

Sitios de Internet

http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/index.htm

Bases de datos