

Materia : Manifestaciones del arte

Semestre:	0
Clave:	60110
Área:	Humanística
Departamento:	Humanidades
Tipología:	Teórica
Carácter:	Informativa
Tipo:	Obligatoria
Horas:	06 Teóricas
Créditos:	06
Carreras:	Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Edificación y Administración de Obras, Diseño Urbano y del Paisaje y C.R.B.C.M.
Elaboró:	Lic. Eulalia Arriaga Hernández
Revisó:	MDG. Jorge Eduardo Villalón Hernández
Fecha:	Mayo de 2006

Presentación de la materia

¿Qué es el arte? Esta es una pregunta añeja, que no posee una respuesta unívoca. Es así como el artista, el espectador y el estudioso obtienen su propia definición. En esa búsqueda se halla gran parte del trabajo artístico. La realización de "lo artístico" define esta manifestación humana que trabaja con materiales y técnicas, universos posibles y un considerable campo de saberes y de imaginación.

La Historia del Arte es la disciplina que entiende, interpreta y explica las manifestaciones humanas llamadas obras de arte. Esta materia provee una base cultural, humanística e histórica, que ayuda a relacionar unos hechos históricos con otros a través de las obras de arte.

La Historia del Arte constituye un medio fundamental para conocer la historia de la humanidad. Las transformaciones en el arte de los dos últimos siglos han sido tan rápidas como las políticas, sociales y económicas. El arte en el mundo contemporáneo tiene una función social y ha sido determinado por su contexto histórico. El patrimonio artístico forma parte de nuestra memoria colectiva y es un legado que hay que conservar y transmitir.

Se proveerá al alumnado de los conocimientos, metodologías e instrumentos bibliográficos así como de fuentes que los capacite para su futuro ejercicio profesional, vinculados al los del quehacer propio del alumno de la Facultad del Hábitat, en todas sus carreras.

Objetivo general

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.

UNIDAD 1

Del arte de la prehistoria al medieval

Objetivo particular:

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 los rasgos diferenciadores del arte prehistórico al medieval.

- 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.
- 1.2 Del arte de la prehistoria al medieval
 - 1.2.1 El arte de la prehistoria, Mesopotamia, Egipto y Persia
 - 1.2.1.1 Arte rupestre: Las pinturas y las primeras representaciones escultóricas humanas: las Venus.
 - 1.2.1.2 El arte mesopotámico: arquitectura civil y religiosa.
 - 1.2.1.3 El arte egipcio: la tumba y el templo; las artes figurativas
 - 1.2.1.4 El arte de la cultura persa: la arquitectura mortuoria y los palacios; la escultura.
 - 1.3.1 El arte clásico grecolatino, la herencia clásica. Grecia y Roma.
 - 1.3.3.1. Grecia: Órdenes clásicos y espacios arquitectónicos. La cerámica.
 - 1.3.3.2 La arquitectura privada y pública. La escultura romana.
 - 1.3.3.3 La pintura y el mosaico.
 - 1.4.1 El arte en la Alta Edad Media
 - 1.4.4.1 El arte paleocristiano: arquitectura, escultura, pintura y mosaico.
 - 1.4.1.2 El arte bizantino: arquitectura, escultura y pintura.
 - 1.5.1 El arte islámico
 - 1.5.1.2 El arte islámico: La cultura musulmana. Su arte.
 - 1.5.1.3 La arquitectura islámica.
 - 1.5.1.4 El arte islámico y su influencia en la Península ibérica. El arte mudéjar.

- 1.6.1 El arte medieval cristiano.
 - 1.6.1.1 El arte románico. La arquitectura. La escultura y la pintura en el marco arquitectónico.
 - 1.6.1.2 El arte gótico. La arquitectura, la escultura, la pintura, la miniatura y la vidriera en el gótico.
 - 1.6.1.3 Pintura italiana y flamenca

UNIDAD 2

El arte moderno y contemporáneo

Objetivo particular:

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 los rasgos diferenciadores del arte moderno y el arte contemporáneo.

2.1 El Renacimiento y sus etapas.

- 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 *Quattrocento*.
- 2.1.4 El Clasicismo en el Renacimiento: 1500-1520.
- 2.1.5 Los célebres maestros del *Cinquecento*.
- 2.1.6 El manierismo.

2.1.2 El Barroco

- 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

- 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.

2.2 El arte contemporáneo

- 2.2.1 La arquitectura del siglo XIX. Nueva concepción del espacio arquitectónicos y nuevos materiales
 - 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.
 - 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
 - 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
 - 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.
 - 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.
 - 2.2.7.1 Arte y fotografía.
 - 2.2.7.2 El lenguaje cinematográfico: el cine como documento.

UNIDAD 3

Las manifestaciones artísticas en México.

Objetivo particular:

Se 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.**

3.1 El arte prehispánico. Características artísticas generales 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.

Mecánica de Enseñanza 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.

Mecanismos de evaluación

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.

Bibliografía Básica

- 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.

Revistas en Internet.

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