

PROGRAMA SEMESTRAL DE ASIGNATURA

Enero

LICENCIATURA: **DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL**
 MATERIA: **ARTE Y DISEÑO – BARROCO Y COLONIAL -**

SEMESTRE: **2019-2**
 HORAS DE CLASE A LA SEMANA: **3**

CATEDRÁTICO: **Dra. R. Martha Aguilar Olea**

OBJETIVOS:	<p>OBJETIVOS GENERALES: Introducción a las ideas estéticas, políticas y económicas del Barroco. Análisis algunas tesis ideológico-sociales y revisión de dichas implicaciones dentro de la conformación de los imaginarios culturales de este periodo. Revisión teórica de las manifestaciones artísticas del arte colonial a la luz del estudio de la vida cotidiana en México.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <p>a) Al finalizar el semestre el alumno reconocerá las principales ideas que detonan la producción cultural del periodo.</p> <p>b) Manejará conceptos y argumentaciones teóricas para la comprensión de la producción gráfica y visual de la época.</p> <p>c) Reconocerá las principales premisas conceptuales que concretan los estilos artísticos correspondientes a cada uno de los momentos estudiados.</p>
------------	---

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACTIVIDADES EXTRACLASE	BIBLIOGRAFÍA
<p>Introducción a la historia de las ideas histórico-estéticas para el análisis de las diversas producciones culturales.</p> <p>Revisión iconológica de la producción visual del Barroco y el arte colonial.</p>	<p>Al finalizar el semestre el alumno reconocerá las principales ideas histórico-religiosas que acompañan la producción cultural del Barroco.</p> <p>Manejará conceptos y argumentaciones teórico-históricas para la comprensión de los diversos objetos culturales producidos en la época.</p>	<p>Realizará investigaciones sobre cada uno de los temas abordados.</p> <p>Presentará exposiciones grupales de los temas del programa, en base a la bibliografía recomendada.</p> <p>Debatirá en discusiones grupales sobre casos teórico-históricos y de la producción cultural con base en la bibliografía básica obligatoria.</p>	Aula Interactiva.	<p>Asignación de temas de investigación.</p> <p>Cotejo de avances.</p> <p>Exposición de resultados.</p>	<p>Búsqueda de fuentes documentales y visuales complementarias.</p> <p>Visitas a colecciones y Museos.</p> <p>Análisis de los contenidos de publicitarios y de información recientes.</p>	<p>INFORMACIÓN GENERAL LIBROS ARTE http://www.artespana.com SUGERENCIAS ACTUALIZADAS LIBROS ARTE: http://www.revistacodigo.com CONSULTAR BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA CON EL TITULAR</p>

Impacto de las teorías religiosas y estéticas en la cultura global.	Reconocerá los principales argumentos conceptuales que concretan las corrientes artísticas correspondientes a cada una de las ideologías estudiadas.	Enriquecerá los debates con información de otras fuentes. Mediante el diálogo y la lluvia de ideas el estudiante intercambiará puntos de vista sobre los tópicos de la asignatura a través de la conformación de prácticas individuales y de aplicaciones de modelos icónicos para la revisión de imágenes y objetos artísticos.			Revisión crítica de arte.	
---	--	---	--	--	---------------------------	--

SYLLABUS

SEMANA	MES	FECHA	DÍA	CONTENIDOS	BIBLIOGRAFÍA
1	Febrero	11	Lunes	SEMANA DE AJUSTES Introducción General / Búsqueda de materiales	Metodología. Condiciones de evaluación.
2	Febrero	18		I. El Barroco: Crisis Manierismo y nuevos lenguajes Retórica, teatralidad. Relación con realismos y clasicismo. La alegoría y la Historia.	Fernando Checa Cremades y José Miguel Morán, <i>El Barroco</i>, Editorial Istmo, España. A. Introducción (pp.11-14) 1.- Relaciones (pp. 15-27) 2.- Retórica (pp. 28-37) 3.- Sentido Alegoría (pp. 38-43) 4.-Nuevos temas (pp. 44- 52)
3	Febrero	25		I.b. El Barroco: Vida Cortesana Temas, discursos y técnicas	1.- Formulación del nuevo marco de vida (pp. 52-59). 2.-Fin coleccionismo (pp. 59-65) 3.-Lo lúdico y lo solemne (pp. 65-72) 4.-Conflicto estructura y decoración (pp. 75-95) 5.- Polémica Dibujo-Color (pp.96-106).
4	Marzo	4		I.c. El Barroco: Lenguaje y modelos Poesía y pintura	1.- Lenguaje y discusión sobre los modelos (pp. 106-116) 2.- Pictura poesis (pp.117-125)

				Id. El Barroco: El mundo de la corte y manifestaciones de poder La organización social	3.-Imagen Barroca de la naturaleza (pp. 125-131). 4.- El príncipe y las artes(pp-135-144) 5.-Ciudad y Capital (pp. 144-162) 6.- El palacio (pp. 162-174) 7.- Programas decorativos (pp.174-188) 8.- El jardín (pp.188-197).
5	Marzo	11		II. La Sociedad Barroca	Rosario Villari, <i>El hombre del Barroco</i> , Alianza editorial, Madrid, 1992. 1.- El científico, el burgués y el gobernante.
6	Marzo	25			2.- El predicador. 3.- La religiosa / la bruja 4.- El artista
7	Abril	1		III. Repercusiones del Barroco en la Nueva España: conceptos, formas e interpretaciones.	Jorge A. Manrique, <i>Una visión del arte y de la Historia</i> , Tomo III, IIE-UNAM, México, 2007. 1.-Arte y sociedad en la Nueva España (artículo/p. 155) 2.-El "neóstil" la última carta del barroco Mexicano (artículo/p. 299)
8	Abril	8		<u>(Alfabeto personalizado)</u>	**APLICACIÓN / BOCETO
9	Abril	22			**APLICACIÓN /AVANCE
10	Abril	29			**APLICACIÓN /IMPRESOS (2)
11	Mayo	6		IV. El Siglo XVIII en México	Pilar Gonzalbo Aizpuru, <i>Historia de la vida cotidiana en México</i> , Tomo III, Ed. FCE-Colmex, México, 2006. 1.-Del mercado a la cocina 3. Las pulquerías en la vida diaria de los habitantes de la ciudad de México.
12	Mayo	13			8.-Muerte precoz. Los niños del siglo XVIII
13	Mayo	20			11.-Los privilegios del nombre.
14	Mayo	27		ENTREGA FINAL / AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN	16.-Los insultos en la Nueva España del siglo.

Método de evaluación: 50% calidad y cumplimiento de los requisitos de evaluación continua (en tiempo y forma). 20% de participaciones en clase. 10% actitud hacia la investigación, mapas, trabajos, nivel de análisis, estructura y metodología de investigación. 20 % calidad/aplicación. Asistencias.

Sobre los materiales para exposiciones y trabajo en clase: Los alumnos serán responsables siempre de acudir con todo el material necesario para las prácticas y las micro-exposiciones * En ningún caso se puede solicitar al maestro: credencial, aparatos de proyección, cables, adaptadores y/o computadoras.*El incumplimiento de este requisito equivale a la baja de 2 puntos sobre la calificación final.

Cualidades de la investigación:

- 1.-El alumno deberá realizar las lecturas pertinentes a cada tema. Investigará por su cuenta otras fuentes históricas y bancos de imágenes.
- 2.-El alumno deberá preparar el tema con las lecturas solicitadas tanto de la bibliografía teórica como de la histórica (es un requisito básico para fundamentar y acreditar la asignatura).
- 3.-Las investigaciones deberán contener citas directas de los textos teóricos e históricos con los registros de fuentes (citas).
- 4.-El alumno analizará las formas de pensamiento y las vinculará al periodo y movimiento artístico estudiado.
- 5.-Deberá presentar al final de la exposición un ejemplo o analogía, demostrando el nivel de conocimiento adquirido entre los temas estudiados y su repercusión en el arte contemporáneo.

Entregas finales y/o ejercicios de autoevaluación:

La recepción del CD final y/o el ejercicio de autoevaluación se llevarán a cabo durante la primera ½ hora de la última sesión de clase acotada en el Syllabus.

No hay prorrogas.

Si existe el requisito de entrega final, presentar el trabajo con los puntos académicos mínimos, se entiende con esto: diseño de carátula, nombre del alumno o los alumnos – VISIBLE- comenzando por su apellido, materia, grupo y título o tema de la investigación.

El número de diapositivas será fijado por el titular, por ejemplo: si el requisito fue marcado como micro-exposición el mínimo de diapositivas será de 38 o en caso de solicitarse una investigación semestral cada PowerPoint deberá sustentarse a partir de 50 diapositivas para acreditar el curso.

NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON DATOS A MANO SOBRE EL DISCO O EN LA PORTADA (DE SER ENTREGADOS SIN ESTAS CONDICIONES SE APLICARÁ BAJA DE _____ -2 PUNTOS SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL).

Acotaciones sobre la evaluación de exposiciones:

- 1) **El alumno deberá investigar un tema.** 2) **El alumno deberá preparar el tema con las lecturas solicitadas** tanto de la bibliografía básica como de la especializada en historia (**es un requisito para acreditar la asignatura**) y **se deberán realizar consultas en otras fuentes documentales para la construcción de datos y la búsqueda de imágenes.** 3) Las investigaciones deberán contener **citas textuales** para fundamentar de manera teórica e histórica la investigación 4) El alumno analizará las formas de pensamiento de la época y las vinculará al periodo estudiado. 5) **Deberá presentar al final de la exposición un ejemplo o analogía** sobre las aportaciones de las producciones culturales analizadas con las expresiones contemporáneas, esto será considerado como parte integral de la elaboración de la conclusión de trabajo y mediante ello se revisará el nivel de comprensión del tema. **FALTAS A NIVEL GRUPAL:** Si hubiera algún evento escolar, junta de colegios, sesiones fuera del plantel el equipo en turno **cubrirá la exposición en la sesión siguiente después del equipo calendarizado.** **FALTAS INDIVIDUALES:** por enfermedad justificada, problemas familiares graves, etc. éstas deberán ser corroborables mediante certificados médicos, la exposición no se recupera y el equipo deberá exponer sin el miembro ausente. **Los alumnos deben tener en cuenta que las sesiones no se recorren y tampoco se aceptan exposiciones o trabajos extemporáneos.**

Contenido básico de una exposición por segmentos para CD final

Introducción	Antecedentes culturales	Sistema de creencias	Arte, Diseño y Comunicación	Revisión de aportaciones a las expresiones culturales posteriores	Cierre
<p>Tema Ubicación geográfica</p> <p>(en términos de periodicidad histórica)</p>	<p>Otras producciones culturales paradigma del período estudiado (Acontecimientos Político-económicos, Ciencia, Tecnología, Desarrollo de Escritura y/o Literatura, Música, etc.) (por región geográfica y en términos de periodicidad histórica).</p>	<p>Ideas y/o Creencias paradigma Aportaciones de documentos y obra principales de la época (Es el tema de exposición)</p>	<p>Productos y/o productores principales del periodo Mención de obras reconocidas y datos particulares de cada obra (Ficha técnica: Título, Técnica, Fecha de producción, Colección o Museo al que pertenece o de extracción de la imagen).</p>	<p>Analogía o Contraejemplo</p> <p>(Presentación, justificación de la selección, desarrollo de argumentos que validen la comparación, utilización de citas textuales de ambos casos, reflexión crítica por parte del equipo, conclusión y bibliografía.)</p>	<p>Conclusiones Bibliografía</p>

PAUTAS CURRICULARES y DE CONVIVENCIA

1.-ESTABLECIDO EL HORARIO DE INICIO, los alumnos que ingresen 30 minutos después del mismo, **NO PODRÁN REGISTRARSE EN LA LISTA DE ASISTENCIA.**

2.- EL USO DE CELULAR DURANTE LAS SESIONES QUEDARA RESTRINGIDO A PAUTAS DE INVESTIGACIÓN (al ingresar anular el VOLUMEN PARA llamadas, mensajes y chats).

3.- LA CONDUCTA DE CADA INTEGRANTE DEBE DE SER RESPETUOSA EN TODO MOMENTO, CONTEMPLANDO TANTO A COMPAÑEROS COMO AL TITULAR.

4.- LOS ALUMNOS CON CASOS ESPECIALES:

a) DEBERÁN REPORTAR SU CONDICIÓN DURANTE LAS 2 PRIMERAS SESIONES DE CLASE.

b) SOLICITARÁN AL TITULAR ASESORÍA INDIVIDUAL (llenando el documento correspondiente durante la entrevista).

DE NO CUBRIR CON LOS INCISOS a) y b) QUIENES SE PRESENTEN DESPUÉS DE LA 3° SEMANA DE CLASES o AL FINAL DEL SEMESTRE PARA TRATAR DE

OBTENER UNA CALIFICACIÓN APROBATORIA, NO PODRÁN INCORPORARSE AL GRUPO, NI A LOS EQUIPOS DE TRABAJO. NO SE LES RECIBIRÁN PROYECTOS,

ENSAYOS O INVESTIGACIONES EXTEMPORÁNEOS, O DE OTRAS MATERIAS, PARA ACREDITAR LA ASIGNATURA.

5.-NO SE ADMITIRÁ EL INGRESO DE ALUMNOS EN ESTADO INCONVENIENTE.

6.-EN CASO DE DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS, DE SALUD O LABORALES DEBERÁN PRESENTARSE EN EL ÁREA DE SERVICIO CORRESPONDIENTE QUE LES BRINDA LA FAD.

7. NO SE EXPIDEN, NI SE ACEPTAN MEMORANDUMS.

ANEXO

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- BARNICOAT, John. *Los carteles. Su historia y su lenguaje*. Barcelona: Gustavo Gili, 1995. SEMBACH, K. *Modernismo*. Taschen America Llc, 1999.
- BURDEK, Berhard. *Historia, teoría y práctica del diseño industrial*. Gustavo Gili, 1994.
- CAMPI, Isabel. *La idea y la materia. Vol. 1: El diseño del producto en sus orígenes*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
- CHENG, Karen. *Diseñar tipografía*. Gustavo Gili, 2006.
- FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henri-Jean. *La aparición del libro*. México: Fondo de Cultura Económica, 2005. En particular: capítulo 2, 3 y 8.
- FRASCARA, Jorge. *Diseño gráfico y comunicación*. Infinito, 2000.
- FRUTIGER, ADRIAN. *Signos, símbolos, marcas, señales. Elementos, morfología, representación, significación*. Gustavo Gili, 2007.
- GAY, Aquiles; SAMAR, Lidia. *El diseño industrial en la historia*. Tec., 2004. 233 p.
- GUBERN, Roman. *Del bisonte a la realidad virtual*. Barcelona: Anagrama, 1996. 196p.
- LEDESMA, MARÍA. *El diseño gráfico, una voz pública (de la comunicación visual en la era del individualismo)*. España: Argonauta, 2003. 123 p.
- MEGGS, Philip. *Historia del diseño gráfico*. Traducción de Alejandra Devoto, 4º edición. Barcelona: RM Verlag, 2009. 580 p.
- MULLER-BROCKMANN Gilles. *Historia de la comunicación visual*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 174 p.
- SATUE, Enric. *El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días*. Alianza, 1988. 500 p.
- SPENCER, Herbert. *Pioneros de la tipografía moderna*. G. Gili, 1995. 160 p.

BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

- ACEVEDO, Esther. *Hacia otra historia del arte en México*. Tomo 1. De la estructuración colonial a la exigencia nacional (1780-1860). México. FCE. 2001.
- ALFAU DE SOLALINDE, Desusa. "El Barroco en la vida de Sor Juana" en Serie de *Cuadernos*. No. 8, Instituto de estudios y Documentos Históricos. A.C. Claustro de Sor Juana. México, 1981.
- ANAYA LARIOS, Rodolfo. *El arte virreinal de Querétaro*. 1998. Gobierno del Edo. de Querétaro. Oficialía Mayor, Archivo Histórico.

- ARNÁL SIMÓN, Luis. *Arquitectura y urbanismo en el septentrión novohispano*. UASLP. SLP. 1999
- ARVIZÚ GARCÍA, Carlos. *Urbanismo novohispano en el siglo XVI*. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Querétaro. 1993.
- AYALA ALONSO, Enrique. *Casas Barrocas*. Circulo de Arte, CONACULTA, México, 2005.
- CALVO, Thomas. "Conocer a su rey y encarnar el poder: la difusión de la figura real en América Hispánica (siglos XVI- XVIII)" en *Historias* 56, Septiembre- Diciembre, Revista de la dirección de estudios históricos del INAH, México, 2003.
- CASTRO GUTIÉRREZ, Felipe. *Nueva Ley y nuevo rey. Reformas Borbónicas y rebelión popular en Nueva España*. Felipe Castro Gutiérrez.
- COMICH, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1996.
- CASTRO LEAL, Antonio, 1896 - 1981. "El barroco indígena en San Luis Potosí". En *Letras Potosinas*, 50, No. 262. Abr- Jun 1992.
- CAMPOS GOENAGA, M. Isabel y Juan Manuel Pérez Cevallos. "Índice de documentos sobre la intolerancia y la represión religiosa" en *SECUENCIA* No. 61.
- CHANFÓN Olmos, Carlos. *Arquitectura en México, Siglo XVI*. UNAM. México. 1980.
- EDER, Rita (Coordinador). *El arte en México: autores, temas, problemas*. México. FCE.2001.
- EGUIARTE, María Estela. "Las imágenes plásticas en la cultura festiva" en *Historias* 32, Abril- Septiembre, *Revista de dirección de estudios históricos del INAH*, 1994.
- EICKHOFF, George. "DE CLARA VAL A LOYOLA. Brevísima historia del arte de la memoria en su aplicación ascética" en *Historia y gráfica* no. 7, 1996.
- El arte y la vida cotidiana en México*, XVI Coloquio internacional de Historia del Arte, Edición a cargo de Elena Estrada de Gerlero, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1995.
- GALVÁN ARELLANO, Alejandro. *Arquitectura y urbanismo de la ciudad de San Luis Potosí en el siglo XVII*. 1999.
- GARCÍA, Fr. Antonio. "Sermones Franciscanos del siglo XVIII" en Periódico *El Pulso*, San Luis Potosí, Jueves 7 de Septiembre de 1989. 3 C.
- GARCÍA BARRAGÁN, Elisa. *Senderos Celestiales del Barroco*. Circulo de Arte, CONACULTA, México, 2003.
- GARCÍA GUTIÉRREZ, Jesús (Pbro.), con ilustraciones de Fermín Santa María. *Lo que México debe a la iglesia*, Buena Prensa, México DF. 1939.
- GÓMEZ, Rafael. *Arquitectura y feudalismo en México. Los comienzos del arte novohispano en el siglo XVI*, en *Cuadernos de Historia del Arte*. N. 47. 1989.
- GRUZINSKI, Serge. *La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglo XVI - XVIII*. FCE. 2004.
- GUSTIN, Monique. *El Barroco en la Sierra Gorda. Misiones franciscana en el Estado de Querétaro siglo XVIII*, Departamento de Monumentos coloniales, INAH, México, 1969
- LAPOULIDE, Juan. *Diccionario gráfico de arte y oficios artísticos*, Tomo I y 11. Ediciones Culturales de publicaciones Herrerías, México, 1944.
- LOZANO FUENTES, José Manuel. *Historia del arte*. Editorial Continental, México, 1994.
- MAQUIVAR, María del Consuelo. "Los escultores novohispanos y sus ordenanzas" en *Historias* 53, Revista de la dirección de estudios históricos del INAH, Septiembre-Diciembre, México, 2002.
- MANRIQUE, J. A. "Arte y sociedad en la nueva España" *La vida y obra en la nueva España*, México, 1980.
- MARTÍNEZ ROSALES, Alfonso. "La Inquisición en el Nuevo Mundo y en el Arte: México, Lima y Cartagena" México, 1994

MARTÍNEZ ROSALES, Alfonso. *El gran teatro de un pequeño mundo. El Carmen de San Luis Potosí 1732 - 1859*. 1985, COLMEX, CEH , UASLP.

MEADE ESTEVA DE ANGULO, Mercedes. *Cúpulas del barroco en San Luis Potosí*. Sociedad Potosina de Estudios Históricos de San Luis Potosí, A.C.

MORA CAMARGO, María Elvira y Clara Inés Ramírez. "La plástica en el paso de la colonia al México independiente" en *Colección de cuadernos conmemorativos*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 1985.

MORENO VILLA, José. *La escultura colonial mexicana*, FCE, México, 2004.

RODRÍGUEZ O., Jaime E. "La naturaleza de la representación en Nueva España y México". En *Secuencia Revista de Historia y Ciencias Sociales*, No. 61 ENERO ABRIL 2005.

RUBIAL García, Antonio. *Historia de la vida cotidiana en México: Tomo 11. La ciudad barroca*, FCE, 2005.

RUIZ MEDRANO, Carlos Rubén. *El discurso del lujo en la imagen religiosa barroca*. Cuadernos del centro, COLSAN, 2001.

SACRISTÁN, María Cristina. *Locura e inquisición en Nueva España 1571- 1760*. FCE, México.

TAPIE, Victor-Lucien. *El Barroco*. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1963.

TOUSSAINT, A. *Resumen gráfico de la historia del arte de México*. Ediciones G. Pili, S.A. de C. V. México, 1986.

TOVAR DE TERESA, Guillermo. *Bibliografía novohispana de arte*. México, FCE, 1988 Vargas Lugo, Elisa. *Los Retablos Dorados en México desconocido*. Número 124, Junio. Editorial Jilguero, México. 1987.

VIVEROS, G. *Teatro dieciochesco de Nueva España*. UNAM, México, 1999.

ZAPATA GÁLVEZ, Héctor. *Arquitectura Barroca*, Ed. Universidad de Guadalajara, Guadalajara Jalisco, México, 1993.