

PROGRAMA SEMESTRAL DE ASIGNATURA

Enero

LICENCIATURA: **DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL**
 MATERIA: **ARTE Y DISEÑO - EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO -**

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

CATEDRÁTICO: Dra. R. Martha Aguilar Olea

OBJETIVOS:	<p>OBJETIVOS GENERALES: Introducción a la historia de las ideas de la Edad Media y Renacimiento. Análisis de las principales manifestaciones artísticas y producciones culturales europeas.</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	➤ BIBLIOGRAF.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Introducción a la historia de las ideas sobre de LA Edad Media y el Renacimiento desde la perspectiva crítica. ➤ Las implicaciones de la vida social del periodo. ➤ Revisión iconológica de la producción visual, plástica, arquitectónica y urbana en estos términos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Al finalizar el semestre el alumno reconocerá las principales ideas que, como crítica y reflexión al panorama cultural presente, detonan la producción artística contemporánea desde un análisis político-económico en términos deconstructivos ➤ Examinará conceptos y argumentaciones sobre teoría crítica para la 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizará investigaciones sobre cada uno de los temas abordados. ➤ Presentará exposiciones grupales de los temas del programa, en base a la bibliografía recomendada. ➤ Debatirá en discusiones grupales sobre casos teórico-históricos y de la producción cultural con base en la 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aula Interactiva. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Solicitud y recepción de temas de investigación. ➤ Cotejo de avances. ➤ Exposición de resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Búsqueda de fuentes e investigación. ➤ Visitas a colecciones y Museos. 	<p>INFORMACIÓN GENERAL LIBROS ARTE http://www.artespana.com SUGERENCIAS ACTUALIZADAS LIBROS ARTE: http://www.revistacodigo.com</p> <p>CONSULTAR BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA CON EL TITULAR</p>

	<p>comprensión de las estructuras de organización política que rigen la producción cultural.</p> <p>➤ Registrará los principales argumentos conceptuales que concretan las corrientes artísticas contemporáneas cuando estas quedan ineludiblemente vinculadas al contexto del cual emergen.</p>	<p>bibliografía básica obligatoria.</p> <p>➤ Enriquecerá los debates con información de otras fuentes.</p> <p>➤ 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 casos contemporáneos.</p>			
--	--	---	--	--	--

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		Oriente Medieval Cristiano	Estética de Oriente (p. 1- 50)
3	Febrero	25		Occidente Medieval Cristiano	Estética Occidente (p. 51-115)
4	Marzo	4		Arte Bizantino y Ruso	<u>Exposiciones</u> 1.-Modelo Bizantino: cultura y producción artística. 2.-Constantinopla. Crisis iconoclasta (Guerra persas 605-650).

5	Marzo	11			Exposiciones 4.- Derrota iconoclasta. Re-establecimiento de Bizancio (843-1204). Termino hegemonía Bizantina. 5.-Iconografía Rusa.
6	Marzo	25		Arte Románico	Exposiciones 1.-Características del arte románico 2.-Miniaturas occidentales de los siglos VII al XIII. Manuscritos.
7	Abril	1		Arte Románico	3.-Arte Carolingio. 4.-Pintura Mural (Europa y países nórdicos) 5.-Vidrieras románicas.
8	Abril	8		Baja Edad Media	Estética Occidente (p. 117-193) Estética Occidente (p. 259- 285)
9	Abril	22			**APLICACIÓN (4)
10	Abril	29			**APLICACIÓN (4)
11	Mayo	6			Exposiciones 1.-Miniatura gótica. 2.-El color y la iluminación. 3.- Frescos, vidrieras, tapices y decoración interior. 4.-Escuela de París. 5.-Escuela Flamenca. Exposiciones 6.- Escuelas de Barcelona y Valencia. 7.- Manuscritos pre-renacentistas. 8.- Arte del <i>duocento</i> y <i>trecento</i> . 9.- Giotto. 10.- Escuelas de Flandes y Borgoña a inicios del siglo XV.
12	Mayo	13		Arte Gótico	Estética Occidente Renacentista (p. 35 - 96) Teoría del Arte Renacimiento (p. 139 – 223)
13	Mayo	20		Renacimiento	1.-El hombre del Renacimiento 2.-La mujer del Renacimiento 3.-El artista Eugenio Garín, <i>El hombre del Renacimiento</i>, ed. Alianza, Madrid, 1999.
14	Mayo	27		ENTREGA FINAL / AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN	

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 APLICARA 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 periodo 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 BÁSICA

- ANTAL, F.: *El mundo florentino y su ambiente social*. Madrid, Alianza, 1989.
- BAYER, Raimond, *Historia de la estética*, México, FCE, 2003.
- BLACK, J., *La Europa del siglo XVIII*, Madrid, 1990.
- BLAIR, S.S. y BLOOM, J. M., *Arte y arquitectura del Islam, 1250-1800*, Madrid, 1999.
- BLUNT, A., *Teoría de las artes en Italia, 1450-1600*. Madrid, 1979 y reeds.
- BURKE, P., *El Renacimiento europeo. Centros y periferias*. Barcelona, Crítica, 2000.
- BAXANDALL, M.: *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
- BIALOSTOCKI, J., *El arte del siglo XV. De Parler a Durero*, Madrid, 1989.
- BURCKHARDT, J.: *La cultura del Renacimiento en Italia (1860)*. Barcelona, Editorial Iberia, 1971.
- BURKE, P.: *El Renacimiento*. Barcelona, Crítica, 1993.
- CASTELFRANCHI VEGAS, I, *L'Arte del Quattrocento in Italia e in Europa*, Milano 1996.
- CASTILLO OREJA, M.A., *Renacimiento y Manierismo en España*. Madrid, Historia 16, colección "Historia del Arte", 1989 (reed. 2000).
- CHASTEL, A.: *Arte y humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico*. Madrid, Cátedra, 1991.
- CHASTEL, A.: *El Renacimiento italiano, 1460-1500*. Madrid, Akal, 2005.
- CONANT, K. J., *Arquitectura carolingia y románica (800-1200)*, Madrid, 2007.
- CORTÉS ARRESE, M., *El arte bizantino*, Madrid, 1999. DODWELL, M., *Artes pictóricas en Occidente 800-1200*, Madrid, 1993. DURLIAT, M., *El arte románico*, Madrid, 1982.
- DURLIAT, M., *Introducción al Arte medieval en Occidente*, Madrid, Cátedra, 1980.
- ECO, Umberto, *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, Lumen, 1999.
- ESPAÑOL, F., *Arte gótico (I)*; y YARZA, J., *Arte gótico (II)*, Madrid, 1989.
- ERLANDE-BRANDENBURG, A., *El arte gótico*, Madrid, 1992.
- ETTINGHAUSEN, R. y GRABAR, O., *Arte y arquitectura del Islam, 650-1250*, Madrid, 1996.
- EVANS, H. C. y WIXOM, W. D. (eds.), *The glory of Byzantium: art and culture of the Middle Byzantine era : A.D. 843-1261*, Nueva York, 1997.
- FRANKL, P., *Arquitectura gótica*, Madrid, 2002.
- FREEDBERG, S.J., *Pintura en Italia, 1500-1600*. Madrid, 1978 y reeds.
- GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A. y SESMA MUÑOZ, J.A., *Historia de la Edad Media. Una síntesis interpretativa*, Madrid, 1997.
- GRABAR, A., *La edad de oro de Justiniano: desde la muerte de Teodosio hasta el Islam*, Madrid, 1966. GRABAR, O., *La formación del arte islámico*, Madrid, 1979.
- GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A. y SESMA MUÑOZ, J.A., *Manual de Historia Medieval*, Madrid, 2008.
- GRABAR, A., *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*, Madrid, 1985.
- HERNÁNDEZ PERERA, J., *El Cinquecento y el Manierismo en Italia*. Madrid, 1989 (reed. 2000).
- HEYDENREICH, L. y LOTZ, W., *Arquitectura en Italia, 1400-1600*. Madrid, 1991.

HUIZINGA, J., *El otoño de la Edad Media*, Madrid, 1979.

JESTAZ, B.: *El arte del Renacimiento*. Madrid, Akal, 1991.

KRAUTHEIMER, R., *Arquitectura paleocristiana y bizantina*, Madrid, 1984.

LADERO QUESADA, M.A., *Historia Universal. Edad Media*, Barcelona, 1987.

LASKO, P., *Arte sacro 800-1200*, Madrid, 1999.

LOZANO, José Manuel, *Historia del Arte*, México, Patria, 2007.

MACKENNEY, R., *La Europa del siglo XVI*, Madrid, 1996.

MÂLE, E., *El gótico: la iconografía de la Edad Media y sus fuentes*. Madrid, 1986.

MIRANDA GARCÍA, F. y GUERRERO NAVARRETE, Y., *Historia de España medieval: territorio, sociedades y cultura*, Madrid, 2008.

MITRE FERNÁNDEZ, E., *Introducción a la historia de la Edad Media europea*, Madrid, 2004.

MITRE FERNÁNDEZ, E., *Historia de la Edad Media en Occidente*, Madrid, 1995.

MOMPLET MÍGUEZ, A. E., *El arte hispanomusulmán*, Madrid, 2004.

MUNCK, T., *La Europa del siglo XVII*, Madrid, 1990.

"Museo sin Fronteras", *catálogos de exposiciones El arte islámico en el Mediterráneo*, Madrid, 2000-2004.

NIETO ALCALDE. V.M. y CHECA CREMADES, F., *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Madrid, 1980 y reeds.

NIETO, V.-CÁMARA A.: *El Quattrocento italiano*. Madrid, Historia 16 ("Historia del Arte", nº 25), 1989; reed. 2000.

NIETO, V.-CHECA, F.: *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Madrid, Istmo, 1980 y reeds.

OLAGUER-FELIÚ ALONSO, F., *Arte medieval español hasta el año mil*, Madrid, 1998.

PAOLETTI, Jhon, *El arte en la Italia del Renacimiento*. Madrid, Akal, 2003.

POPE-HENNESSY, J. *La escultura italiana en el Renacimiento*. Madrid, 1998.

RIBOT GARCÍA, L. (ed.), *Historia del Mundo Moderno*, Madrid, 1992.

ROBERO, U. y RIVIÈRE, Y. (eds.), *Roma e i barbari: la nascita di un nuovo mondo*, Catálogo de la exposición, Milán, 2008.

RUIZ GÓMEZ, F., *Introducción a la Historia Medieval*, Madrid, 1998.

SCHLOSSER, Julius, *El arte de la Edad Media*. Barcelona, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

SUÁREZ QUEVEDO, D., *Renacimiento y Manierismo en Europa*. Madrid, 1989 (reed. 2000).

TALBOT, D., *El arte de la era bizantina*, Barcelona, 2000.

TOMAN, Rolf, *El Arte en la Italia del renacimiento: arquitectura, escultura, pintura, dibujo*. Ullmann & Konemann, 2007.

WHITE, J., *Arte y arquitectura en Italia 1240-1400*, Madrid, Cátedra, 1989.

WILLIAMSON, P., *Escultura gótica 1140-1300*, Madrid, 1997

YARZA, J., *Arte y arquitectura en España 500-1250*, Madrid, 1980.