

FORMATO MODALIDAD PRESENCIAL

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA Plan de estudios 1996 					
Programa Historia del Arte					
Clave 1718	Semestre / Año 6º	Créditos 12	Área	IV Humanidades y Artes	
			Campo de conocimiento	Histórico-social	
			Etapa	Propedéutica	
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()			Tipo	T (X) P () T/P ()
Carácter	Obligatorio () Optativo () Obligatorio de elección () Optativo de elección (X)			Horas	
			Semana		Semestre / Año
			Teóricas 3		Teóricas 90
			Prácticas 0		Prácticas 0
			Total 3		Total 90

Seriación	
Ninguna ()	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Historia Universal III, Historia de México II
Asignatura subsecuente	

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 13 de abril de 2018

Presentación

Objetivo general:

En el curso el alumno comprenderá y valorará el arte de distintos tiempos y espacios, elaborado por creadores –hombres y mujeres– con distintas significaciones, dirigido a diferentes receptores y con variados propósitos. Asimismo, conocerá los problemas de conocimiento y los debates surgidos en la disciplina y asumirá posturas al respecto.

El estudiante vinculará los temas del programa de Historia del Arte con otros tratados en los cursos de Historia Universal III, Historia de México II y en otras materias afines o de distinta índole, con lo que adquirirá una perspectiva más amplia y enriquecida del mundo. También desarrollará habilidades para la lectura reflexiva y la escritura con argumentación (incluida la de otras lenguas), para realizar investigación con avances significativos en el planteamiento del problema y con posibilidades de proponer interpretaciones de los textos y de las obras de arte. El uso de TIC desde la cotidianeidad de la clase aportará herramientas útiles para estudios posteriores y para distintas prácticas en la vida. Y no menos importante será adquirir un interés y gusto por conocer, la formación de una conciencia de ciudadano que le permita asumir responsabilidades en distintas direcciones, o bien, que desempeñe desde esta etapa de su vida el papel de creador o de divulgador del arte.

Objetivos específicos:

- Identificará distintos espacios urbanos desde la Antigüedad hasta la actualidad, a través de sus funciones, tipología, diseños arquitectónicos, técnicas y materiales, con el propósito de que explique problemas y soluciones, los compare con su entorno, aprecie su valor estético y su importancia como patrimonio cultural.
- Comprenderá diferentes formas de representación y significación del cuerpo humano desde la perspectiva de la historia del arte, en relación con distintos estilos, ideas e intereses de grupos sociales y de contextos históricos, lo cual le proporcionará una perspectiva de identidad y al mismo tiempo de tolerancia y aprecio hacia diversas formas de concepciones del ser humano y sus relaciones.
- Explicará por medio del análisis de las expresiones artísticas del paisaje, la animalística, el mundo y el cosmos, en sus formas y significados, la relación dinámica entre el ser humano y la naturaleza, con el fin de adquirir sensibilidad a través de la apreciación estética, del valor del patrimonio natural, y la importancia de conocer y asumir un compromiso hacia el cuidado del medio ambiente.
- Construirá un panorama del arte de la época contemporánea desde la perspectiva de las críticas al canon tradicional y del surgimiento de nuevas propuestas estéticas, lo cual le permitirá asumir, con fundamentos, una postura dinámica y crítica en los debates actuales sobre el arte y la cultura, base para cualquier carrera de humanidades.

Índice temático			
	Tema	Horas Semestre / Año	
		Teóricas	Prácticas
1	La construcción de los hábitats urbanos. Funciones, retos y estética	23	0
2	El cuerpo humano representado. Contextos, formas y valores	23	0
3	El ser humano frente a la naturaleza a través del arte. Representaciones, intervenciones y significados	22	0
4	Las críticas al arte tradicional. Entre lo moderno y lo posmoderno	22	0
Total		90	0
Suma total de horas		90	

Contenido Temático	
Tema	Subtemas
1	<p>La construcción de los hábitats urbanos. Funciones, retos y estética</p> <p>1.1 Los espacios urbanos en la Antigüedad: la defensa, el poder, lo sagrado y la funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) De la aldea neolítica a las primeras urbes b) Arquitectura y urbanismo en la <i>polis</i> griega y la <i>urbs</i> de Roma c) La urbanización en ciudades no occidentales <p>1.2 Ciudades hacia la modernidad: una aspiración histórica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ciudades preindustriales: modelos y funciones de la ciudad medieval cristiana occidental, la ciudad bizantina y las capitales islámicas b) En el camino a la modernización: la ciudad renacentista y la ciudad barroca c) Ciudades industriales: reformas urbanas del siglo XIX <p>1.3 Las megalópolis de los siglos XX-XXI: entre las demandas de las sociedades de masas y de consumo y las nuevas propuestas de funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Las soluciones arquitectónicas a los problemas de vivienda y de distribución de servicios públicos en el siglo XX. Los avances en la tecnología de la construcción b) Las soluciones arquitectónicas en el siglo XXI ante el deterioro ambiental en las ciudades, los movimientos migratorios, las zonas conurbadas y la pérdida del centro único. Las tecnologías de vanguardia y sustentabilidad
2	<p>El cuerpo humano representado. Contextos, formas y valores</p> <p>2.1 Cuerpo desnudo, cuerpo vestido:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Imágenes del cuerpo humano y sus posibles significados en la Prehistoria y la Historia Antigua. Ideales estéticos humanistas en las antiguas Grecia y Roma. Pintura y escultura b) Ideas estéticas, religiosas y morales en representaciones del cuerpo humano en la Edad Media y Moderna europeas y en culturas no occidentales. Pintura, escultura, grabado y litografía c) El cuerpo en los cambios de paradigmas artísticos desde finales del siglo XIX. Pintura, escultura, fotografía, cine, artes gráficas y arte corporal

	<p>2.2 Cuerpo, religión, poder y resistencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dioses y seres mitológicos en el arte antiguo en relación con creencias mítico-religiosas y con el poder político. Iconología del cristianismo en el arte medieval y moderno. Pintura y escultura b) Representaciones de gobernantes como instrumentos de poder, desde la Antigüedad hasta las expresiones de la modernidad. Pintura, escultura, fotografía y cine c) Manifestaciones artísticas de movimientos políticos y sociales del siglo XX. Pintura, fotografía, cine, artes gráficas <p>2.3 Vida cotidiana representada en la historia del arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Trabajadores y oficios. Pintura, escultura, litografía, fotografía y artes gráficas b) Etapas de la vida y la muerte. Pintura, escultura, artes gráficas, fotografía, instalaciones c) Perspectivas de género e identidades sexuales como construcciones culturales
3	<p>El ser humano frente a la naturaleza a través del arte. Representaciones, intervenciones y significados</p> <p>3.1 Significaciones del paisaje natural:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El paisaje en culturas no occidentales. Pintura y caligrafía en China y Japón y códices del México Antiguo b) El paisaje occidental y sus usos como escenografía, como forma de documentación y como expresión de emociones. Pintura c) El paisaje contemporáneo en relación con posturas estéticas y ecologistas. Pintura, escultura, fotografía, video, intervención <p>3.2 Representaciones zoomorfas y su simbolismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Animales en la Prehistoria y en las culturas antiguas y sus posibles significados. Pintura y escultura b) Simbolismo del bestiario en la Edad Media europea y en el Islam. Escultura y pintura c) Iconografía animal moderna y contemporánea y sus funciones como estatus, científicas y recreativas. Pintura, escultura, fotografía, instalación y video <p>3.3 La visión de la Tierra y el universo desde la historia del arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Imágenes de la Tierra y su dimensión estética en la Antigüedad, la Edad Media, Moderna y Contemporánea. Cartografía, pintura y fotografía digital b) Las concepciones del universo, sus representaciones estéticas y científicas en la Antigüedad, la Edad Media, Moderna y Contemporánea. Pintura, fotografía digital, satelital e instalaciones
4	<p>Las críticas al arte tradicional. Entre lo moderno y lo posmoderno</p> <p>4.1 Las vanguardias y el problema del progreso en el arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La discusión sobre el concepto de vanguardia artística b) Las propuestas estéticas de las vanguardias del siglo XX en relación con la aspiración de modernidad y de ruptura con el pasado <p>4.2 El uso artístico de los medios tecnológicos como producto de la modernidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fotografía y cine: creación, representación o manipulación de la realidad y de los imaginarios. El cine y las “Siete Bellas Artes” b) Arte audio visual: expresión del uso de las tecnologías actuales. Ampliación de las fronteras del arte

	<p>4.3 Las prácticas artísticas contemporáneas, ¿el fin del arte?</p> <p>a) El replanteamiento del arte a través de la posvanguardia</p> <p>b) Lo efímero y lo conceptual del arte contemporáneo</p> <p>c) La diversificación del concepto y de la finalidad del arte en los debates contemporáneos</p>
--	---

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Exposición	(X)	Exámenes parciales	(X)
Trabajo en equipo	(X)	Examen final	(X)
Lecturas	(X)	Trabajos y tareas	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Presentación de tema	(X)
Prácticas (taller o laboratorio)	()	Participación en clase	(X)
Prácticas de campo	()	Asistencia	(X)
Aprendizaje por proyectos	(X)	Rúbricas	(X)
Aprendizaje basado en problemas	(X)	Portafolios	(X)
Casos de enseñanza	(X)	Listas de cotejo	(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas, Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje servicio, Aprendizaje y construcción de saberes con TIC, Lectura y escritura de textos en lengua nativa y extranjera, Método de casos)		Otras (Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, Realimentación)	

Perfil profesiográfico	
Título o grado	Tener título de las siguientes licenciaturas: Historia o Historia del Arte con promedio mínimo de 8.0 (ocho). Otros profesionistas como licenciados en Etnohistoria, Geohistoria, Desarrollo y Gestión Interculturales, Artes Visuales y carreras afines, pueden impartir la asignatura, sólo si cuenten con posgrado en Historia del Arte (especialización, maestría o doctorado).
Experiencia docente (deseable)	Dominar los contenidos de la historia del arte y sus bases teóricas y metodológicas. Contar con habilidades y conocimientos que le permitirán elaborar argumentos a partir del objeto artístico y transmitirlos en su práctica docente. Comunicar de forma clara y contextualizada los procesos de la historia del arte, atendiendo los problemas propios de la disciplina como la protección del patrimonio cultural. Ser hábil en la planeación, articulación y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Diseñar, organizar y poner en práctica actividades de aprendizaje, materiales didácticos (tradicionales y digitales), así como instrumentos de evaluación actualizados, coherentes con el enfoque formativo de la asignatura y el perfil de egreso de la institución. Tener disposición para la actualización continua en la disciplina, la didáctica del área y el uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, como medio para mejorar e innovar su práctica docente. Asumir cabalmente su responsabilidad y actitud docente de acuerdo con el Marco Institucional de Docencia de la UNAM.

Otra característica	Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de la ENP.
<p>Bibliografía básica:</p> <p>Berger, J., Blomberg, S., Fox, Ch., Dibb, M., Hollis, R. (2000). <i>Modos de ver</i>. Barcelona: Gustavo Gili.</p> <p>Burke, P. (2005). <i>Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico</i>. Barcelona: Editorial Crítica.</p> <p>Fleming, W. (1986). <i>Arte, música e ideas</i>. México: Nueva Editorial Interamericana.</p> <p>Getlein, M. (2010). <i>Living with Art</i>, New York: Mc Graw Hill.</p> <p>Gombrich, E. H. (2003). <i>Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación social</i>. México: Fondo de Cultura Económico.</p> <p>Idema, J. (2016). <i>Cómo visitar un museo de arte y convertir tu visita en una experiencia gratificante</i>. Barcelona: Gustavo Gili.</p> <p>Jiménez, J. (2002), <i>Teoría del arte</i>. Madrid: Tecnos/Alianza editorial.</p> <p>Ocvirk, O, Stinson, R., Wigg, Ph., Bone, R., Cayton, D. (2009). <i>Art Fundamentals. Theory and Practice</i>. New York: Mc Graw Hill.</p> <p>Warner, M, Fleming, W. (2004). <i>Fleming's Art & Ideas</i>. USA: Thomson/Wadsworth.</p> <p>Woodford, S. (2011). <i>Cómo mirar un cuadro</i>. Barcelona: Gustavo Gili.</p>	
<p>Bibliografía complementaria:</p> <p>Alario, Ma. T. (2017) <i>La mujer creada: lo femenino en el arte occidental</i>. Recuperado de: https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/download/ARIS9595110045A/6005</p> <p>Arnold, A. (2007). <i>Una brevísima introducción a la historia del arte</i>. México: Océano.</p> <p>Badiu, A. (2014), <i>El cine como acontecimiento</i>. México: Paradiso editores/Universidad Iberoamericana.</p> <p>Barbero R. (1999). <i>Iconografía animal: la representación animal en los libros europeos de historia natural de los siglos XVI y XVII</i>. Cuenca: Universidad de Castilla. La Mancha, 2 vols.</p> <p>Bautista Durán, A. <i>El canon en el arte, reglas y prescripciones en torno a la figura humana</i>. Tesis (Doctor en Bellas Artes). Sevilla: Universidad de Sevilla, 1994. Recuperado de: http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2645/el-canon-en-el-arte-reglas-y-prescripciones-en-torno-la-figura-humana/</p> <p>Belting, H. (2010). <i>La historia del arte después de la modernidad</i>. México: Universidad Iberoamericana.</p> <p>Benjamin, W. (2013). <i>Breve historia de la fotografía</i>. 3ª ed. Madrid: Casimiro Libros.</p> <p>Calvo Serraller, F. (2005). <i>Los géneros de la pintura</i>. Madrid: Taurus/Alfaguara.</p> <p>Conde, T. del. (1994). <i>Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX</i>. México: Attame ediciones.</p> <p>Cosgrave, B. (2005). <i>Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días</i>. Barcelona, Gustavo Gili.</p> <p>Dander Sánchez, Ó. A. (2014). <i>Historia de la arquitectura I</i>. 2 ed. Tlalnepantla, Estado de México: Red Tercer Milenio S. C. Recuperado de: http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/construccion/Historia_de_la_arquitectura_I/Historia_de_la_arquitectura_I-Parte1.pdf</p>	

- Danto, A. (1999). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
- Garbuno, E. (2012). *Estética del vacío. La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo*. México: ENAP.
- García, R. (2012). *Animales simbólicos en la historia: desde la protohistoria hasta el final de la Edad Media*. Madrid: Síntesis.
- González, M. (2005). *La pintura del paisaje: Del taoísmo chico al romanticismo europeo: paralelismo plásticos y estéticos*. Madrid: Universidad Complutense. Recuperado de: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t27142.pdf>
- Hall, P. (2008). *Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX*. Barcelona: Paidós.
- Henríquez, R. (2004). *Introducción al estudio de la arquitectura occidental*. México: UNAM.
- Hobsbawn, E. (2001). *Historia del siglo XX, 1914-1991*. 2ª ed. Barcelona: Crítica. Capítulos VI: Las artes, 1914-1945, y XVII: La muerte de la vanguardia: las artes después de 1950.
- Krieger, P. (2006). *Paisajes urbanos. Imagen y memoria*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: https://books.google.com.mx/books?id=rsPB4ry9qUcC&pg=PA181&lpg=PA181&dq=libros+megalopolis+siglo+xx+y+xxi&source=bl&ots=K1NsWz4c3u&sig=G1w9LWYzyRhvrft_s_e9KEV2h
- Líter M. (S/F). *La imagen del mundo. Cartografía en la Biblioteca Nacional*. Recuperado de: <http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2007/BDHvisitavirtual/artic/artic06.pdf>
- Maderuelo, J. (2005). *El paisaje, génesis de un concepto*. Madrid: Abada.
- Manzi, O. "La Cotidianeidad de una imagen: el rostro de Cristo." *Mirabilia: Revista Electrónica de Historia Antiga e Medieval*. (2), 2002: pp. 73-85. Recuperado de: <https://ddd.uab.cat/record/112652>
- Oliva Mendoza, C. (2010), *El fin del arte*. México: UNAM, FFyL/Editorial Itaca.
- Osorio Arango, J. J. "Cristo desnudo en la cruz: el problemático comienzo de dicha representación." *Análisis: revista colombiana de humanidades*. (88), 2016: pp. 163-212. Recuperado de: <http://revistas.usta.edu.co/index.php/analisis/article/view/2722/2633>
- Pounds, N. (2005). *La vida cotidiana: historia de la cultura material*. Barcelona: Crítica. Recuperado de: <https://historiadoreshistoricos.wordpress.com/2009/03/31/pounds-norman-j-g-la-vida-cotidiana-historia-de-la-cultura-material-1999-critica/>
- Rasmussen, S. E. (2014). *Ciudades y edificios. Descritos con dibujos y palabras*. Barcelona: Reverté. Departamento de Composición Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de: <http://composicion.ag.upm.es/Personales/Jose%20Antonio%20Flores/JAFS%20Epilogo%20Rasmussen.pdf>
- Rodríguez Prampolini, I. (2013). *Muralismo mexicano 1920-1940: cuando los muros hablaron*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Terán, F. de (2000). *Ciudad y urbanización en el mundo actual*. 2ª ed. Madrid: Blume. Recuperado de: http://oa.upm.es/11050/1/capitulo_01.pdf
- Villar M. (S/F) *Arte y Astronomía*. España: Instituto de Astro física de Andalucía. Recuperado de: <http://astronomia.ign.es/rknowsys-theme/images/webAstro/paginas/documentos/Anuario/arteyastronomia.pdf>

Sitios web:

Artes de México: <http://www.artesdemexico.com/>

Art and Architecture. (2017). London: The Courtauld Institute of Art. Visto en:

<http://www.artandarchitecture.org.uk>

ARTSTOR: <http://www.artstor.org>

Biblioteca Digital de la Facultad de Arquitectura (UNAM): <http://arquitectura.unam.mx/biblioteca-digital.html>

Hemeroteca Nacional Digital UNAM: www.hndm.unam.mx/

JSTOR: www.jstor.org

Mark. J. (2009). *Ancient History Encyclopedia*. : <https://www.ancient.eu>

Museo Carmen Thyssen Málaga: www.carmenthysseomalaga.org/

Museo de Orsay: www.musee-orsay.fr/es

Museo de Arte Moderno. México: www.museoartemoderno.com

Museo de Arte Moderno. MOMA (Nueva York): <https://www.moma.org>

Museo del Louvre: <https://www.louvre.fr/en>

Museos de Roma: <https://www.audioguiaroma.com/monumentos-museos-roma.php>

Museo del Prado: <https://www.museodelprado.es/> y <https://museodelprado.es/coleccion>

Museo Metropolitano de Arte (Nueva York): <https://www.metmuseum.org>

Museo Nacional de Arte: www.munal.mx/es

Museo Nacional de San Carlos: <https://www.mnsancarlos.com/>

Museo Nacional de Antropología e Historia: www.mna.inah.gob.mx/

Museo Universitario Arte Contemporáneo: www.muac.unam.mx

Iraqi Virtual Museum - The Virtual Museum of Iraq: www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm