

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Arte y Diseño Medieval y Renacentista

Clave:	Semestre: 4°	Campo de conocimiento: Humanístico-Social	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico		Teoría: 3	Práctica: 0
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	
		3	48

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:

Observar, identificar y analizar las manifestaciones plásticas y de diseño de los siglos IV al XVI, haciendo énfasis en sus aspectos simbólico, religioso y humanista, para reconocer su influencia en la cultura occidental actual y de la gráfica moderna.

Objetivos específicos:

1. Estudiar las principales manifestaciones artísticas de la Edad Media, el Renacimiento y el Manierismo.
2. Efectuar un análisis formal de las piezas representativas así como del contexto histórico de estos periodos para estudiar su contenido y su mensaje.
3. Identificar la correlación arte, diseño y entorno, que puede apreciarse en las producciones plásticas medievales y renacentistas.
4. Identificar las características de los estilos que se desarrollaron en estos periodos, así como los posibles puntos de contraste y consenso entre ellos.
5. Fomentar el desarrollo de una cultura visual como herramienta para el desarrollo de mensajes visuales efectivos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El arte occidental en el crisol: la conquista ideológica por la imagen.	12	0
2	Gótico: presencia divina en el mundo terrenal a través del arte.	14	0
3	Renacimiento: el triunfo de la realidad y la plástica del humanismo.	14	0
4	Manierismo: la consecución de la armonía antes de la crisis en la representación.	8	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	<p>El arte occidental en el crisol: la conquista ideológica por la imagen.</p> <p>1.1 Paleocristiano: la imagen esquemática y simbólica como difusión subterránea.</p> <p>1.2 Prerrománico y sus variantes culturales: visigodo, asturiano, mozárabe, carolingio</p> <p>1.2.1 El manuscrito medieval de estilo clásico</p> <p>1.2.2 El diseño del libro celta</p> <p>1.2.3 La renovación gráfica del carolingio</p> <p>1.2.4 Manuscritos iluminados</p> <p>1.3 Roma y Bizancio: la división artística de estilos por motivaciones histórico-contextuales.</p> <p>1.4 Románico europeo feudal y monástico: las vías de creación de la iconografía y jerarquía cristianas.</p>
2	<p>Gótico: presencia divina en el mundo terrenal a través del arte.</p> <p>2.1 Del simbolismo a la abstracción naturalista.</p> <p>2.2 Escolástica, misticismo y verticalidad visual: el lenguaje del arte medieval.</p> <p>2.3 Los impresos llegan a Europa: el desarrollo del libro ilustrado</p>
3	<p>Renacimiento: el triunfo de la exploración de la realidad y la plástica del humanismo.</p> <p>3.1 Del gremio al estudio de artista: tradición e innovación en el desarrollo de la imagen; maestros italianos del diseño y la escritura.</p> <p>3.2 Mecenazgo y producción visual: el arte como monumento a la identidad y al poderío.</p> <p>3.3 Nuevas propuestas y aprendizajes de la forma: Alemania (Aufklärung) y Holanda.</p>
4	<p>Manierismo: la consecución de la armonía antes de la crisis en la representación.</p> <p>4.1 Consolidación de cánones y discursos visuales: Italia central.</p> <p>4.2 Luz y color, el nuevo paradigma de la representación: Venecia e Italia del Norte.</p>

Bibliografía básica:

- Burke, P. (1972). El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia. Madrid: Alianza.
- Corrado, M. (1973). Las Técnicas Artísticas. Milano: Murcia.
- Eco, U. (1997). Arte y belleza en la estética Medieval. Barcelona: Lumen.
- Focillon, H. (1986). Arte de Occidente: la edad media, románica y gótica. Madrid: Alianza.
- Francastel, P. (1973). Renacimiento y Barroco. Madrid: Cátedra.
- Gombrich, E. Estudios sobre el arte del Renacimiento. Madrid: Alianza.
- Hauser, A. (1965). El manierismo: la crisis del renacimiento y los orígenes del arte moderno. Madrid: Guadarrama.
- Hauser, A. (1985) Historia social de la literatura y el Arte. Madrid: Labor (Colección Punto Omega).
- Maris D. C. (1994). Diseño visual, introducción a las artes visuales. México: Trillas.
- Meggs, P. (2000). Historia del Diseño Gráfico, México: Trillas.
- Panofsky, E. (1975). Renacimiento y renacimiento en el arte occidental. Madrid: Alianza Editorial.
- Pater, W. (1984). El Renacimiento, Barcelona: Icoria.
- Rafols, J. F. (2000). Historia del arte, México: Óptima.
- Schapiro, M. (1985). Estudios sobre el románico. Madrid: Alianza Editorial.
- Simpson, O. (1980). La Catedral Gótica. Madrid: Alianza Editorial.
- Tosto, P. (1958). La Composición Áurea en las Artes Plásticas. Buenos Aires: Hachete.
- Yarza L. (1982). Historia del Arte Hispánico. Madrid: Alhambra.

Bibliografía complementaria:

Arce, J. (1970) Funus imperatorum: los funerales de los emperadores romanos. Madrid: Alianza Editorial.

Beckwith, J. (1997). Arte Paleocristiano y Bizantino. Madrid: Cátedra.

Cirici P. (1980). Leonardo da Vinci. Madrid: Alianza Editorial.

Grabar, A. (1992) Las vías de la creación en la iconografía cristiana. Madrid: Alianza Editorial.

Pacht, O. (1977). La miniatura medieval. Madrid: Alianza Editorial.

Pedoe, D. (1989). La geometría en el arte. España: Gustavo Gilli.

Pignati, D. (1989). Información, lenguaje, comunicación. España: Gustavo Gilli.

Schapiro, M. (1984). Estudios sobre la antigüedad tardía, el cristianismo primitivo y la edad Media. Madrid: Alianza Editorial

Velarde, H. (1983). Historia de la Arquitectura. México: Fondo de Cultura Económica.

Wittkower, R. (1987). La escultura: Procesos y Principios. Madrid: Alianza forma.

Yarza L. (1985). Arte y arquitectura en España (500-1250). Madrid: Cátedra.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral (x)

Exposición audiovisual (x)

Ejercicios dentro de clase (x)

Ejercicios fuera del aula (x)

Seminarios (x)

Lecturas obligatorias (x)

Trabajo de investigación (x)

Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio ()

Prácticas de campo ()

Otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

Exámenes parciales (x)

Examen final escrito (x)

Trabajos y tareas fuera del aula (x)

Exposición de seminarios por los alumnos ()

Participación en clase (x)

Asistencia (x)

Seminario ()

Otras: Evaluación de proyecto (x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica, Diseño y Comunicación Visual, Historia o Filosofía. Tener experiencia docente.