

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 de los Siglos XIX y XX

Clave:	Semestre: 7º	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional, Humanístico-Social	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórica		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 la producción visual durante la modernidad, a partir de los múltiples factores socioculturales que condicionaron estilo y contenido de las diversas corrientes artísticas, para reconocer su rol en la determinación de la comunicación visual y el diseño contemporáneos.

Objetivos específicos:

1. Analizar las diversas corrientes estilísticas de los siglos XIX y XX.
2. Identificar los presupuestos teóricos del arte y el diseño de los siglos XIX y XX que son vigentes todavía.
3. Reconocer los principales elementos que constituyen la obra de arte, en cuanto a contexto, forma y contenido para establecer las potencialidades comunicativas de la producción visual.
4. Reflexionar sobre la función del arte, el diseño y la comunicación gráfica en los siglos XIX y XX.
5. Reflexionar sobre el papel del diseñador como productor visual, en los contextos social, comercial, institucional, educativo, cultural, etc.
6. Integrar los conocimientos de la asignatura en proyectos de investigación y producción, para desarrollar las habilidades de desarrollo, argumentación y gestión del diseño.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Neoclásico europeo: Aristocracia ilustrada, revalorización del pasado y triunfo de la razón	9	0
2	Romanticismo: el regreso a la vida emocional y a la plástica íntima	9	0
3	Realismo: el contexto social como referente y razón del arte	9	0
4	Impresionismo: ruptura académica y nuevos derroteros en la representación	9	0
5	Vanguardias artísticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX: inclusión, diversidad y fugacidad del arte institucional.	12	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Neoclásico europeo: Aristocracia ilustrada, revaloración del pasado y triunfo de la razón 1.1 Importancia de las Academias en la producción artística. 1.2 Revoluciones de la Modernidad (intelectual, religiosa, mercantil, política, científica): influencias contextuales de la expresión artística idealizada. 1.3 Excavaciones arqueológicas y visión científica pasado: el nuevo helenismo ideológico y visual del siglo XIX. 1.4 La diversidad tipográfica como reflejo de la época industrial.
2	Romanticismo: el regreso a la vida emocional pasiva y la plástica íntima 2.1 La reivindicación y exaltación del individuo sensible: David, Gros, Girodet. 2.2 La vida al aire libre y el paisaje: Turner, Constable. 2.3 Romanticismo en México: los valores internos de la patria.
3	Realismo: el contexto social como referente y razón del arte 3.1 Invasión y revolución: El Realismo objetivo, dramático y fantástico de Goya. 3.2 El positivismo científico y el paisaje como testimonio: la escuela de Barbizon. 3.3 El pueblo, nuevo protagonista de la imagen: Delacroix, Gericault, Millet, Daumier, Courbet. 3.4 La representación de la realidad más allá de lo mimético: Daumier y la caricatura política. 3.5 La mecanización tipográfica y el ascenso del diseño editorial y publicitario.
4	Impresionismo: ruptura académica y nuevos derroteros en la representación 4.1 Fotografía y revolución técnica del siglo XIX: la búsqueda obligada del nuevo lenguaje visual. 4.2 La luz, el color y la forma como elementos protagónicos de la obra: Manet, Degas, Cézanne, Monet, Renoir, etc. 4.3 Búsqueda del yo interno y patetismo: Van Gogh. 4.4 El Art Nouveau y el cambio de siglo: desarrollo del cartel
5	Vanguardias artísticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX: inclusión, diversidad y fugacidad del arte institucional 5.1 Puntillismo y mezcla óptica: Neoimpresionismo (Seurat). 5.2 Naturalismo y primitivismo: Posimpresionismo (Gauguin, Redón). 5.3 La idea como forma sensible: Simbolismo y los Nabis (Moreau, Ranson, Bonnard). 5.4 Dibujo suelto y comunicación dinámica: el arte del cartel publicitario de Toulouse-Lautrec, Théophile Steinlen y Alphonse Mucha.

Bibliografía básica:

- Casals, J. (1982). El Expresionismo. España: Montesinos.
- De Paz, A. (1989). La crítica social del arte. España: Gustavo Gili, Colección Punto y Línea.
- Denvir, B. (1975). El Impresionismo. España: Labor.
- Denvir, B. (1984). El Fauvismo y el Expresionismo. España: Labor.
- Elderfield, J. (1983). El Fauvismo. España: Alianza.
- Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte (tomo 2). Madrid: Debate.
- Kuchling, H. (1985). Expresionism. USA: Art Line.
- Maris Dantzic, C. (1994). Diseño visual, introducción a las artes visuales. México: Trillas.
- Meggs, P. (2000). Historia del Diseño Gráfico. México: Trillas.
- Muller, J. (1967). Fauvism. London: Thames & Hudson.
- Rafols, F. (2000). Historia del arte. México: Óptima.
- Rafols, J. (1949). Modernismo y modernistas. España: Destino.
- Richard, L. (1979). Del Expresionismo al Nazismo. España: Gustavo Gili.
- Schmutzler, R. (1962). Art Nouveau. USA: Abrams.

Schmutzler, R. (1980). El Modernismo. España: Alianza.	
Selz, P. (1989). La Pintura Expresionista Alemana. España: Alianza.	
Bibliografía complementaria:	
Apollonio, U. (1959). Fauves et Cubistes. Francia: Flammarion.	
Camacho, J. (1991). Curso de diseño gráfico, vol. VIII y IX: Los grandes maestros del diseño gráfico. Colombia: EDUCAR Cultura Recreativa.	
Freund, G. (1989). La fotografía como documento social. España: Gustavo Gili.	
Lalique, R. (1981). Lalique glass. USA: Dover.	
Le Coultre, M. y Purvis, A. (2002). A century of Posters. Reino Unido: Lund Humphries.	
Lessor, C. (1989). The Art of Aubrey Beardsley. USA: Chartwell.	
Leymaric, J. (1959). Fauvism. Francia: Skira.	
Livingston, A. (1998). Dictionary of Graphic Design and Designers. Londres: Thames & Hudson.	
McConnel, D. (1989). El cine y la imaginación romántica. España: Gustavo Gili.	
Proenza, R. (1999). Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico. Colombia: 3R Editores.	
Pignati, D. (1989). Información, lenguaje, comunicación. España: Gustavo Gili.	
Tarabukin, N. (1989). El último cuadro. Del caballete a la máquina. Por una teoría de la pintura. España: Gustavo Gili.	
Vogt, P. (1980). Der Blaue Reiter: un Expresionismo Alemán. España: Blume.	
Whitford, F. (1987). Retratos Expresionistas. España: Destino.	
Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito (x)
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios (x)	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio ()	Otras: Evaluación de proyecto (x)
Prácticas de campo ()	
Otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)	
Perfil profesiográfico:	
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual, Historia o Filosofía con experiencia docente.	