



**UNIVERSIDAD CAECE**  
**DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES**

PROGRAMA DE: <b>HISTORIA DEL ARTE Y DISEÑO I</b>		
CODIGO DE LA CARRERA <b>091</b>	PLAN DE LA CARRERA <b>12D</b>	CODIGO ASIGNATURA <b>1919/12D</b>
AÑO <b>1º</b>	CUATRIMESTRE <b>2º</b>	VIGENCIA <b>2012</b>
CARRERA: <b>LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFICO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL</b>		
Nº DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL <b>379/03</b>		Nº DE RESOLUCIÓN INTERNA <b>717/02-862/04-544/11-184/13</b>

**OBJETIVOS**

- Apreciar los problemas, ideas, lenguajes, obras, y autores de las artes visuales y el diseño en la cultura occidental.
- Comprender los problemas, los temas, las tecnologías y las estéticas del arte y el diseño, y su consumo social.
- Abordar desde una perspectiva de la historia social el estudio de las estructuras productivas, el desarrollo y fundamento de las tecnologías, de los fundamentos materiales y productivos de la sociedad, el rol de las artes y los artistas, así como la comunicación, las representaciones, y las estéticas.
- Comprender la interacción entre los procesos sociales, los lenguajes artísticos y la función de las bellas artes y las artes aplicadas en la historia de occidente.

**CONTENIDOS MINIMOS**

Formación del lenguaje y la comunicación pre-urbanos. La escritura y los primeros documentos en la ciudad antigua. Arte y estética clásicos. Formas de escritura, romanas capitales y vulgares, el libro antiguo. La cultura y el libro medievales. El taller medieval, el gremio y la producción del libro. Cultura del renacimiento. La invención y difusión de la imprenta. El libro renacentista, incunables y primeros diseñadores gráficos y tipográficos. La ilustración y el grabado. La revolución industrial y los impresos industriales. Tecnología e imprenta mecánica. La invención del daguerrotipo y la fotografía. Las primeras formas de modernidad artística, el impresionismo y el postimpresionismo.

## **PROGRAMA ANALITICO**

### **Unidad 1-**

**La “Edad media occidental”, sociedad y cultura del feudalismo, y ciudad y producción artística en la baja edad media.**

#### **1 a- La edad media feudal y monástica**

La cultura de los campesinos y vasallos, las tecnologías y arquitecturas del mundo rural. La cultura señorial, los castillos y fortalezas, tecnología militar, armas y armaduras. La heráldica como sistema de representaciones.

#### **1 b – El monasterio y sus obras**

La cultura monástica y la producción artística. El libro manuscrito, las tipografías, ilustraciones, ornamentos y encuadernaciones. La arquitectura románica, pintura, escultura, mosaico y objetos de culto. Estética, iconografía y teología en el románico

#### **1c- La ciudad medieval**

Burgos y ciudades medievales. La burguesía, las corporaciones, los gremios, las universidades, los mercados, los ayuntamientos y la sociedad urbana medieval. El arte gótico, las catedrales, arquitectura, esculturas, pinturas, vitrales y el objeto de culto. Libros, iluminación, tipografía e ilustración.

### **Unidad 2**

**La edad moderna y el renacimiento**

#### **2 a – El renacimiento temprano en la Florencia del siglo XV**

El capitalismo y la signoría e en la corte de los Médicis. Los programas de obras, los concursos, las academias, y los humanistas. La invención de la perspectiva, el realismo y el clasicismo de los artistas florentinos.

#### **2 b – El alto renacimiento italiano**

Los programas de obras y artísticos de Roma, Venecia y Milán en el siglo XVI. Los grandes maestros y el clasicismo renacentista. La difusión de la cultura renacentista como cultura intelectual de las elites y cortes. Los tratadistas y sus obras, el urbanismo y los programas de arquitectura y de iconografía civiles y religiosos.

#### **2c – La imprenta y el libro impreso.**

La invención de la imprenta, el tipo móvil y las técnicas de grabado e ilustración del libro impreso. El libro impreso y la renovación tipográfica renacentista. Las xilografías, y los grabados en metal. El diseño del libro impreso renacentista como obra de arte. Los artistas diseñadores renacentistas, Durero, G, Tory, A. Manutius, etc.

#### **2d – Las invenciones e innovaciones tecnológicas del renacimiento.**

La navegación, los instrumentos y tecnologías de la navegación a vela y los grandes descubrimientos. El conocimiento del mundo y de la astronomía y la cartografía, los mapas, las cartas náuticas y las cartas del cielo. La pólvora, las armas de fuego y las técnicas de la guerra.

### **Unidad 3**

**Las cortes absolutistas, la iglesia de la contrarreforma y la cultura barroca**

### **3 a La iglesia contrarreformista y el arte barroco**

Los grandes programas de la “Propaganda fide”, y el arte barroco eclesiástico. La teatralidad, la retórica, la complejidad, y las formas del barroco. Iconografía, exterioridad y magnificencia del barroco. Las iglesias, plazas y urbanismo barroco. El tenebrismo.

### **3 b – El diseño barroco y las cortes absolutistas.**

El arte y la arquitectura barrocas, como sistema y lenguaje de las cortes aristocráticas. Los institutos, las academias y la normativa del barroco cortesano. La arquitectura y las artes aplicadas, la decoración, las indumentarias y los códigos cortesanos. Las tecnologías y los materiales, los muebles, la porcelana, las cristalerías, las alfombras y tapices, los libros impresos cortesanos.

### **3c – El neoclasicismo y la profesionalización de tipógrafos y diseñadores.**

El abordaje profesional y disciplinar del diseño gráfico. Los grandes diseñadores tipográficos, sus manuales y técnicas. Basckerville, Didot, Bodoni y otros. La ilustración y el grabado.

## **4 La revolución industrial y la modernidad del siglo XIX**

### **4 a - La revolución industrial y las tecnologías de la imprenta y la imagen**

La máquina de vapor, y los cambios sociales. La imprenta metálica y mecanizada, la litografía, el daguerrotipo, el fotograbado y la fotografía. Las innovaciones en el diseño gráfico, los periódicos, los carteles y el diseño corporativo.

### **4 b – La modernidad en las artes.**

La sociedad burguesa e industrial y el rol de los artistas. Académias, y mercado de arte, los salones oficiales. Los artistas modernos, influencias de la óptica y la fotografía, la cuestión social, y la modernización en los lenguajes. Romanticismo, realismo, impresionismo y posimpresionismo.

### **4c- La modernidad y el diseño.**

La cuestión del diseño moderno, las exposiciones del siglo XIX, los historicismo. La renovación del diseño en la Inglaterra victoriana, William Morris y los “Arts and Crafts” La renovación del diseño impreso y la tipografía.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Phillips Megs – Historia del diseño gráfico. (Ed. Trillas, 1991, Mejiro)
- T. K. Derry Trevor Willams – Historia de la tecnología. (Ed. Siglo 21, 1997, Madrid)
- EnricSatue – El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días – Alianza forma Editores – Madrid 2004
- E. H. Gombrich - La Historia del arte. (Ed. Sudamericana, 1999, Buenos Aires)
- Woodford, Susan. Introducción a la historia del arte : Grecia y Roma. -- Barcelona : Gustavo Gili, [s.f.]. 1E
- Martín González, J.J. Historia del arte. -- 7ma.ed. -- Madrid : Gredos, 1994.
- Wundram, Manfred. Renacimiento. -- Koln :Taschen, 2006. 1E
- Suckale, Robert. Gótico. -- Koln :Taschen, 2006. 1E
- Meggs, Philip. Historia del diseño gráfico. -- México : Trillas, 1991. 1E

## **METODOLOGÍA**

Las clases impartidas constan de dos partes una teórica y otra parte práctica.

### **Actividades Teóricas**

En la parte teórica se realizan exposiciones del docente orientadas a que el estudiante participe activamente y desarrolle habilidades para permitir una mejor comprensión en aquellos conceptos esenciales de la materia.

### **Actividades de Formación Práctica**

Esta actividad pretende, que en cada unidad el alumno ejercite y desarrolle habilidades en el desarrollo práctico, para una mejor comprensión de lo visto en la teoría.

## **EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA**

- Cumplimiento del 75% de asistencia a clase y de las normativas vigentes en los reglamentos de la universidad
- Aprobación de evaluaciones parciales según lo especificado en la Planificación de la materia.

## **EVALUACIÓN FINAL : REGIMEN DE APROBACION DE LA MATERIA**

- Examen final escrito y/o oral individual, sobre todo el contenido de la materia.



**MARCELA VICENTE**  
Coordinadora



**MARIANA ORTEGA**  
Secretaria Académica