

UNIVERSIDAD CAECE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA DE: HISTORIA DEL ARTE Y DISEÑO I		
CODIGO DE LA CARRERA 109	PLAN DE LA CARRERA 10P	CODIGO ASIGNATURA 1919/10P
AÑO 1º	CUATRIMESTRE 2º	VIGENCIA 2010
CARRERA: LICENCIATURA EN PUBLICIDAD		
Nº DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 595/04		Nº DE RESOLUCIÓN INTERNA 747/03-603/06-690/09

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"

Loa renovación del diseño impreso y la tipografía.

BIBLIOGRAFÍA

- Phillips Megs – Historia del diseño gráfico. (Ed. Trillas, 1991, Mejiro)
- T. K. Derry Trevor Williams – 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.

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.