

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		
			Etapas	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 abril de 2018

I. Presentación

La asignatura de Historia del Arte ofrece al estudiante una formación en análisis visual con el apoyo de textos escritos, lo cual le permitirá identificar y comprender las artes en contextos histórico-culturales de distintos pueblos del mundo, con el fin de que adquiera una cultura de apreciación hacia las prácticas artísticas en sus diversas expresiones y en consecuencia, se genere una actitud de apertura y a la vez de responsabilidad hacia el cuidado del patrimonio artístico, cultural y natural. El estudio de las artes permite obtener una opción estético-recreativa a lo largo de la vida y genera un interés por participar en su difusión.

El programa propone abordar la historia del arte con métodos que integren elementos técnicos, formales, iconográfico-iconológicos, marcos histórico-sociales y aspectos de la historia cultural (vida cotidiana, cultura material, microhistoria, historia de la escritura, uso de imágenes, entre otros). Para aportar una perspectiva amplia, se estudiarán de manera integrada los distintos sujetos que participan en el ámbito artístico (artista, obra, público) y las funciones que estos han adquirido en distintos tiempos y espacios. El trabajo con los ejes transversales institucionales (lectura y escritura, investigación, lenguas extranjeras, TIC, valores) y con temas que aborden la interdisciplinariedad (patrimonio, ciencia, cosmovisiones, género, entre otros), será permanente, para lo cual resulta de gran peso el criterio del docente.

El estudio de la historia del arte favorece habilidades como la observación, el análisis y reflexión de imágenes en un mundo en el que predomina la cultura audiovisual. Con estos elementos el alumno encontrará nuevos significados en el entorno, se identificará o tomará distancia de ciertas expresiones culturales y podrá cuestionarlas con argumentos y a la vez con respeto. Igualmente, obtendrá una visión más amplia de los fenómenos económicos, sociales, políticos, culturales y naturales a través de sus representaciones en el arte. Ello le conducirá a replantear problemas tratados en las materias de Historia, Dibujo y Actividades Estéticas que anteceden a este curso, así como completar asuntos tanto de otras materias humanísticas, como de carácter científico y tecnológico. De esta forma estará preparado para acceder a las carreras de Humanidades y Artes, a la vez que obtendrá una cultura con bases sólidas, de modo que transite a otras etapas de la vida con intereses e inquietudes renovados.

El programa de Historia del Arte se estructura en cuatro unidades temáticas que abarcan expresiones artísticas, desde la Prehistoria hasta el mundo contemporáneo, en distintos espacios geográficos, e incluyen una amplia gama de categorías y géneros, se centra en las artes visuales, pero sin descartar otras manifestaciones (música, danza, teatro, etc.) que se pueden estudiar a partir de proyectos de investigación asesorados por el profesor, por lo que este último asume una función determinante en el desarrollo del curso.

Cada unidad implica un problema de conocimiento específico de la Historia del Arte, pero en su conjunto ofrece un panorama amplio desde las artes visuales, con temas de actualidad en la disciplina y que la vinculan con otros campos de estudio. La primera unidad trata sobre las necesidades y retos a los que se ha enfrentado la arquitectura para solucionar la vida urbana, incluidos los aspectos funcionales y estéticos. La segunda unidad estudia el cuerpo humano

desde el arte, en distintos contextos y en asociación con determinadas ideas, valores y relaciones sociales. La tercera unidad se acerca a las representaciones artísticas de la naturaleza, que incluye paisajes naturales, el mundo animal, nuestro planeta y el universo, en su relación con cosmovisiones, con el pensamiento científico, con emociones o con actividades recreativas. En la cuarta unidad se plantea el alejamiento del arte tradicional en prácticas artísticas que aspiran a la modernidad o la cuestionan, y que presentan propuestas alternativas, en torno a las cuales hay en la actualidad debates que involucran a artistas, críticos, historiadores y en torno a los cuales se pretende que el alumno asuma una postura. De esta forma, el programa se aleja del estudio de los “hechos artísticos” y de las secuencias cronológicas lineales para abrirse a un enfoque de secuencias temáticas tratadas en su historicidad, por lo que las unidades se pueden estudiar en el orden en que el docente lo considere más conveniente, en función de su propio perfil, de su proyecto académico institucional y del perfil específico del grupo de alumnos. De igual modo, de los contenidos procedimentales propuestos el profesor seleccionará los más adecuados a su planeación, tomando en cuenta que en modo alguno son exhaustivos ni limitativos, antes bien promueven la adquisición de una conciencia histórica que sitúe al alumno como ciudadano responsable, creativo y comprometido con su sociedad.

Al concluir el curso el estudiante poseerá los conocimientos básicos y necesarios de la Historia del Arte y comprenderá la complejidad que implica el quehacer artístico a través de sus cambios y diversidad, por lo que estará en posibilidades de plantear problemas de conocimiento en la materia. Al mismo tiempo, desarrollará habilidades para realizar investigaciones individuales y colectivas por medio de la búsqueda, selección, organización y análisis crítico de la información, para plantear problemas, construir argumentos y comunicar los resultados por medios diversos (oral, escrito, digital). El alumno comprenderá textos básicos de Historia del Arte y manejará un vocabulario especializado en español y en otras lenguas. A su vez, el estudio de las expresiones artísticas le permitirá desarrollar su sensibilidad, así como valorar y difundir la importancia vital que tiene la preservación del patrimonio artístico, cultural y natural.

II 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.

III. Unidades y número de horas

Unidad 1. La construcción de los hábitats urbanos. Funciones, retos y estética

Número de horas: 23

Unidad 2. El cuerpo humano representado. Contextos, formas y valores

Número de horas: 23

Unidad 3. El ser humano frente a la naturaleza a través del arte. Representaciones, intervenciones y significados

Número de horas: 22

Unidad 4. Las críticas al arte tradicional. Entre lo moderno y lo posmoderno

Número de horas: 22

IV. Descripción por unidad

Unidad 1. La construcción de los hábitats urbanos. Funciones, retos y estética.

Objetivo específico

El alumno:

- 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.

Contenidos conceptuales

1.1 Los espacios urbanos en la Antigüedad: la defensa, el poder, lo sagrado y la funcionalidad:

- a) De la aldea neolítica a las primeras urbes
- b) Arquitectura y urbanismo en la *polis* griega y la *urbs* de Roma
- c) La urbanización en ciudades no occidentales

1.2 Ciudades hacia la modernidad: una aspiración histórica:

- 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
- 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:
- 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

Contenidos procedimentales

- 1.4 Elaboración de cuadros comparativos sobre los espacios urbanos de la Antigüedad, destacando las tipologías, las funciones y los aspectos estéticos, sobre la base del análisis de la aldea neolítica (Catal-Höyük) y de ciudades de Mesopotamia (Uruk, Nínive y Babilonia) y de Egipto (los conjuntos de Menfis y Tebas)
- 1.5 Redacción de un ensayo que integre análisis comparativos de imágenes sobre los espacios y la arquitectura de las antiguas ciudades griegas de Atenas y Pérgamo, para su discusión en un panel
- 1.6 Realización de una publicación digital (presentación electrónica, video o cartel) que demuestre las transformaciones urbanas y arquitectónicas de la antigua ciudad de Roma y a qué tipo de necesidades (políticas, económicas, sociales y culturales) y criterios artísticos obedecieron
- 1.7 Diseño de mapas mentales con imágenes de ciudades no occidentales como China (Anyang y Pekín), India (Moheno-Daro y Khajuraho) y México antiguo (Teotihuacán y Tenochtitlán), para comparar las características arquitectónicas y urbanísticas
- 1.8 Elaboración de infografías sobre la arquitectura románica y gótica en relación con la religiosidad, el despegue comercial y la formación de los estados nación en la España y Francia medievales
- 1.9 Elaboración de cuadros sinópticos ilustrados para comparar las características arquitectónicas y urbanas de la ciudad bizantina de Constantinopla y de las capitales islámicas de Bagdad y Córdoba
- 1.10 Selección y análisis de imágenes arquitectónicas, plantas de construcciones religiosas y planos urbanos, que demuestren las diferencias y similitudes entre ciudades del Renacimiento y del Barroco (Florenia, Roma, París y Madrid) y en qué sentido se vinculan con las aspiraciones modernizadoras de las monarquías absolutistas
- 1.11 Visita guiada en la localidad o en las inmediaciones, selección de una construcción realizada durante el virreinato y elaboración de un video en el que se explique su contexto histórico, cultural, arquitectónico y los criterios que lo hacen patrimonio cultural de la nación
- 1.12 Diseño de presentaciones con recursos multimedia, en que se analicen las reformas urbanas del siglo XIX en las ciudades de París, Londres y México, las características arquitectónicas, su funcionalidad para mejorar las condiciones de vida y los contrastes entre los espacios de la burguesía y los de los obreros
- 1.13 Elaboración de proyecto de investigación acerca de las problemáticas que presentan las megalópolis del siglo XX, Tokio, Nueva York, Ciudad de México, que conduzca a la reflexión

sobre las soluciones a los problemas de vivienda, de distribución de servicios (educación, salud y recreación), con análisis de las concepciones estéticas y de los avances en la tecnología de la construcción

- 1.14 Redacción de un ensayo para debatir sobre los problemas y soluciones en ciudades del siglo XXI: México, Sao Paulo y Shanghai, sus transformaciones arquitectónicas y estéticas, así como las tecnologías más avanzadas y sustentables que se emplean
- 1.15 Aplicación del vocabulario básico para analizar los aspectos tratados, incluido el expresado en otras lenguas: aldea, villa, ciudad, megalópolis; columna, pilastra, dintel, arco, entablamento, remate; cúpula, pechina, tambor, linternilla; edificio, condominio, plaza comercial, estación de transporte; función, funcionalidad y funcionalismo; muro, contrafuerte recto, contrafuerte arbotante, capilla hornacina; palacio, vivienda, templo, altar, iglesia, parroquia, catedral, mezquita; techo de dos aguas, bóveda de cañón corrido, de arista, de nervadura, vaída; urbanismo, plaza, traza ortogonal, radiocéntrica, irregular y de línea

Contenidos actitudinales

- 1.16 Rigor y ética académica en el manejo de fuentes, en los procesos de investigación sobre arquitectura y urbanismo y en la presentación de los resultados
- 1.17 Valoración del desarrollo urbano como generación y multiplicación de espacios para la convivencia social y la apreciación estética
- 1.18 Adopción de una postura crítica y a la vez de respeto y tolerancia hacia las distintas expresiones arquitectónicas, estéticas y urbanísticas que reflejan determinadas ideas y posturas religiosas
- 1.19 Adquisición de una postura de compromiso hacia la preservación del patrimonio arquitectónico y de su difusión

Unidad 2. El cuerpo humano representado. Contextos, formas y valores

Objetivo específico

El alumno:

- 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.

Contenidos conceptuales

2.1 Cuerpo desnudo, cuerpo vestido:

- 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

2.2 Cuerpo, religión, poder y resistencia:

- 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

2.3 Vida cotidiana representada en la historia del arte:

- 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

Contenidos procedimentales

- 2.4 Elaboración de cuadros comparativos ilustrados para analizar las distintas fases en las representaciones del cuerpo humano durante la Prehistoria (Paleolítico, Mesolítico, Neolítico), la Historia Antigua (Mesopotamia: sumerios y asirios; Egipto: Imperios Antiguo y Nuevo; México Antiguo: mexicas) y el Mundo Clásico (Grecia y Roma). Discusión de las diferencias y similitudes estilísticas y estéticas en estas culturas
- 2.5 Producción de una presentación electrónica en la que se señalen y se discutan las principales características en las representaciones del cuerpo desnudo y vestido y la influencia de las ideas estéticas, religiosas y de género, desde la Edad Media a la Edad Moderna: Románico frente a Gótico, Renacimiento frente a Barroco, Neoclasicismo frente a Romanticismo
- 2.6 Realización de mapas mentales para identificar las características de las representaciones del cuerpo humano en la India, China y el Imperio Bizantino, señalando las particularidades estilísticas y los significados en cada una de estas culturas
- 2.7 Visita virtual a museos y construcción colaborativa de una *wiki* donde se explique en qué forma los cambios de paradigmas artísticos de finales del siglo XIX al siglo XXI, del Impresionismo a las Posvanguardias, condicionaron la modificación en la manera de representar el cuerpo humano
- 2.8 Análisis de fuentes documentales e iconográficas para elaborar una publicación digital y explicación de los atributos (religiosos, míticos, políticos) y las características estéticas en la representación de los dioses y seres mitológicos egipcios, mexicas y griegos

- 2.9 Elaboración de un cuadro comparativo ilustrado en el que se expliquen las significaciones de las imágenes del cristianismo (Cristo y la Virgen) en el arte medieval y moderno (Románico, Gótico, Renacimiento y Barroco), así como sus continuidades y cambios
- 2.10 Redacción de una investigación monográfica ilustrada en la que se especifiquen los atributos de poder en las representaciones de los siguientes casos: el Ahau maya y el Wang chino, emperadores romanos, carolingios y bizantinos; reyes absolutistas franceses y españoles; virreyes novohispanos, presidentes y dictadores latinoamericanos y europeos para observar los cambios en las formas de representar los poderes detentados por los gobernantes
- 2.11 Redacción de un comentario argumentado para participar en cine debate acerca de las películas *El acorazado Potemkin* u *Octubre (Diez días que conmovieron al mundo)*, *Memorias de un mexicano* o *La sombra del Caudillo*, para comprender el papel del cine en la institucionalización de las revoluciones soviética y mexicana
- 2.12 Elaboración de entrevistas y un video en el que se expliquen las características del arte desarrollado a raíz de movimientos sociales: Taller de Gráfica Popular (TGP) y movimiento estudiantil de 1968
- 2.13 Creación de un blog colaborativo ilustrado en el que se identifiquen las características de diferentes tipos sociales de acuerdo con su ocupación: los campesinos y artesanos en Egipto; los oficios nobles en la Edad Media; los oficios en el periodo del Barroco al Realismo; representaciones de trabajadores y oficios de las Vanguardias y las Posvanguardias, para debatir cómo el arte refleja la manera de concebirlos o crea estereotipos
- 2.14 Realización de una presentación electrónica que compare la representación de las etapas de la vida y la muerte en el arte Antiguo (Egipto, México prehispánico y Grecia), la Edad Media, el Romanticismo y el arte contemporáneo, identificando la cualidad que se atribuye a cada etapa de la vida en el entramado social
- 2.15 Producción de un cuadro comparativo ilustrado que analice la construcción cultural de las figuras de lo femenino y lo masculino y de las identidades sexuales en el arte de Egipto, Grecia y Roma antiguos, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo y en las vanguardias
- 2.16 Aplicación del vocabulario básico para analizar los aspectos tratados en la unidad, incluido el expresado en otras lenguas: abstracción, autorretrato, canon, carnación, cuerpo, danza macabra, desnudo, dinamismo, escorzo, expresividad, frontalidad, hieratismo, idealización, isocefalia, Madona, *Maiestas Domini*, *Maiestas Mariae*, *maiorum imagines*, moda, *Pantocrátor*, perspectiva, proporción, realismo, retrato, sedente, simetría, Tetramorfos, *Theotokos*, vanguardia, yacente

Contenidos actitudinales

- 2.17 Aprecio crítico y estético para difundir las manifestaciones artísticas en las que se ha expresado el cuerpo humano como parte del patrimonio cultural de la nación y del mundo
- 2.18 Valoración y respeto a la diversidad en las formas de concebir y representar el cuerpo humano a través de la historia del arte como medio para fomentar la tolerancia en la convivencia con los otros

2.19 Aplicación del rigor académico en el desarrollo de las actividades procedimentales como fundamento para la adquisición de conocimiento

Unidad 3. El ser humano frente a la naturaleza a través del arte. Representaciones, intervenciones y significaciones

Objetivo específico

El alumno:

- 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.

Contenidos conceptuales

3.1 Significaciones del paisaje natural:

- 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

3.2 Representaciones zoomorfas y su simbolismo:

- 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

3.3 La visión de la Tierra y el universo desde la historia del arte:

- 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

Contenidos procedimentales

- 3.4 Elaboración de una tabla comparativa acompañada de imágenes que indiquen los elementos de análisis del paisaje y sus significados en el arte chino antiguo (acompañado de caligrafía y poesía) y su influencia en el japonés (jardinería y pintura en tinta), en contraste con una selección de pintura de paisaje en murales teotihuacanos de Tepantitla y Tetitla y en los códices mixtecos Nutall y Vindobonensis
- 3.5 Publicación digital (Infografía, presentación electrónica, video, cartel) para explicar distintas funciones del paisaje artístico occidental: como parte de una escenografía, como documentación científica e histórica y como expresión de emociones, a través de la selección de manifestaciones artísticas de las culturas de la Antigüedad (Roma), la Edad Media (Románico y Gótico), el Renacimiento, el Romanticismo, el Realismo y el Impresionismo
- 3.6 Visita guiada virtual a un museo y selección de una pintura de paisaje para realizar un ensayo argumentativo que analice los elementos de composición, luz, color, planos, personajes, símbolos, estilo y el contexto histórico de la obra
- 3.7 Creación de un cine debate acerca de la pintura impresionista y postimpresionista de paisaje por medio de la selección de películas como *Monet* o *Loving Vincent*, para reflexionar por medio de la argumentación oral y escrita sobre las formas de representación del paisaje de un determinado pintor de estos estilos
- 3.8 Realización de una investigación monográfica colaborativa sobre dos corrientes artísticas contemporáneas, el *land art* y el arte povera, para comprender las características de la representación e intervención del paisaje en el arte contemporáneo. Como complemento, elaboración de una intervención artística en el medio ambiente con el uso de hojas secas, ramas, piedras, tierra, flores, plantas o con materiales reciclados, para discutir en una plenaria con la finalidad de crear una conciencia de valoración y cuidado del patrimonio natural
- 3.9 Elaboración de un ensayo argumentativo con imágenes referentes a animales representados durante la Prehistoria, las culturas antiguas (India, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y México prehispánico) para analizar las formas y los distintos significados que estas culturas les atribuían y compararlos con los actuales
- 3.10 Realización de una investigación documental que se publicará en forma digital (pizarra virtual, infografía, prezi) sobre la simbología del bestiario medieval en las representaciones cristianas de virtudes y pecados, en contraste con las imágenes de animales como símbolo del poder soberano musulmán, para contrastar los significados que se atribuía a los animales en los contextos culturales cristianos e islámicos durante la Edad Media
- 3.11 Producción de un blog o una revista digital para explicar una representación animalística, desde distintos enfoques: como imagen de estatus, como apoyo a la ciencia y como forma de recreación, en el Renacimiento, el arte barroco, las vanguardias y el arte popular mexicano
- 3.12 Creación de un boletín informativo que compare diversas formas de representar el mundo y sus propósitos (como documentación histórica, como muestra de los avances científicos y como imagen estética) en Mesopotamia, México Antiguo, la Edad Media, el Renacimiento y la Época Contemporánea
- 3.13 Publicación multimedia de un producto de investigación con representaciones gráficas, textos, sonido e imágenes, sobre formas de representar el universo como reflejo de distintas concepciones, en las culturas antiguas (Mesopotamia, Egipto, La India y México prehispánico), la Edad Media, Moderna y Contemporánea

3.14 Aplicación de un vocabulario básico para analizar los aspectos tratados en la unidad, incluido el expresado en otras lenguas: arte povera, bestiario, cartografía, cosmos, fotografía digital, iconografía, *land art*, paisaje natural y paisaje urbano, topónimo

Contenidos Actitudinales

3.15 Aprecio y difusión de las manifestaciones artísticas que representan la naturaleza en sus distintas formas de acuerdo con su contexto histórico y estético, como parte del patrimonio natural que se debe proteger y preservar

3.16 Toma de actitud crítica frente a las nuevas representaciones del paisaje, en la relación ser humano-naturaleza, propias del mundo contemporáneo

3.17 Apertura y juicio crítico para comprender los distintos significados o simbolismos de la iconografía animal, de acuerdo con su contexto histórico para generar una conciencia hacia la relación actual con el mundo animal

3.18 Actitud crítica para comprender las diversas representaciones artísticas de la Tierra y el universo, desde los puntos de vista religioso, científico y estético y plantear las responsabilidades del ser humano en estos contextos

Unidad 4. Las críticas al arte tradicional. Entre lo moderno y lo posmoderno

Objetivo específico

El alumno:

- 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.

Contenidos conceptuales

4.1 Las vanguardias y el problema del progreso en el arte:

- 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

4.2 El uso artístico de los medios tecnológicos como producto de la modernidad:

- 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

4.3 Las prácticas artísticas contemporáneas, ¿el fin del arte?

- a) El replanteamiento del arte a través de la posvanguardia
- b) Lo efímero y lo conceptual del arte contemporáneo
- c) La diversificación del concepto y de la finalidad del arte en los debates contemporáneos

Contenidos procedimentales

- 4.4 Elaboración de ensayos argumentativos y discusión en clase acerca de los debates que han surgido en la historiografía del arte en torno al concepto de vanguardia y cómo se refleja o se critica el ideal de progreso en relación con la modernidad
- 4.5 Elaboración de presentaciones multimedia con base en trabajos en equipo en donde cada uno investigue una de las vanguardias representativas del siglo XX (Futurismo, Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo y arte abstracto), con el objeto de comprender sus críticas al arte tradicional y cómo concebían los avances en el arte
- 4.6 Selección y análisis de imágenes fotográficas de distintos tiempos, desde la invención de la cámara fotográfica hasta las últimas novedades digitales, para mostrar de cada una su función (como herramienta de documentación, como retrato, pieza artística, propaganda publicitaria o imagen para foto-reportaje) y abrir un debate sobre la relación o diferencia entre tecnología y arte
- 4.7 Análisis de películas (cortos, largometrajes o animación), para discutir sobre las capacidades de creación, representación o manipulación de la realidad que posee el cine y realización de un ejercicio de crítica de una de las películas
- 4.8 Asistencia, apreciación y emisión de un discurso con un juicio crítico sobre una exposición de arte contemporáneo (*Street art*, *performance*, *happening* o instalación) a fin de contrastar las opiniones en clase
- 4.9 Participación en una dinámica de *Street art* para hacer juicios y comprender lo efímero, lo conceptual y la crítica a la tradición en este género. Elaboración de calcomanías o *stickers*, plantilla o *stencil*, cuyos objetivos sean idealmente la intervención de espacios públicos, presentarlos en clase y explicar a qué lugar van dirigidos, por qué y cuál sería su finalidad. Juicio crítico hacia las propuestas elaboradas en clase y los medios tecnológicos seleccionados (audiovisual, digital, entre otros)
- 4.10 Análisis y elaboración de ensayos argumentativos acerca de las discusiones que han surgido en la Historia del Arte sobre las creaciones contemporáneas, a partir de textos que traten sobre lo que se ha denominado, “el fin del arte”
- 4.11 Realización de un estudio monográfico que revise los aspectos estéticos y la diversificación del concepto de arte en los siguientes temas: arte culinario, arte taurino, artes marciales, contracultura, modificaciones corporales, con el propósito de analizar los elementos que se consideran para denominarlos arte y discutir si podrían formar parte del patrimonio cultural y artístico. El estudio puede incluir entrevistas con preguntas elaboradas por los alumnos (a un artista o a compañeros de otros grupos)
- 4.12 Aplicación de un vocabulario básico para analizar los aspectos tratados en la unidad, incluido el expresado en otras lenguas: arte, canon tradicional, cinematógrafo, *collage*, estética, fotografía, *happening*, historia del arte, instalación, modernidad *versus* posmodernidad, montaje, *performance*, posvanguardia y arte contemporáneo, progreso, séptimo arte, *stickers*, *street art*, vanguardias

Contenidos actitudinales

- 4.13 Valoración de las múltiples propuestas artísticas del mundo contemporáneo y conciencia sobre el impacto de los cuestionamientos a las manifestaciones tradicionales y la importancia del empleo de las tecnologías
- 4.14 Estimación, respeto, disfrute y difusión de obras artísticas modernas y contemporáneas, como parte del patrimonio cultural de la humanidad
- 4.15 Actitud crítica frente a los conceptos y las propuestas del arte en el mundo contemporáneo
- 4.16 Rigor crítico y probidad académica para el manejo de fuentes historiográficas e imágenes digitales

V. Sugerencias de trabajo

Se sugiere que las estrategias didácticas se dirijan al aprendizaje del alumno, por medio del manejo de distintas fuentes de información, materiales educativos en formatos diversos y el desarrollo de actividades que favorezcan la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades transversales y específicas de la disciplina, que sean congruentes con las necesidades de los egresados del área 4, del ámbito de las Humanidades y las Artes.

Es importante que el proceso de enseñanza-aprendizaje promueva el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidad de análisis para comprender y valorar la obra de arte en su dimensión como lenguaje y pensamiento visual. Así como, promover el estudio de la obra de arte en su contexto histórico social para una comprensión más amplia que brinde perspectivas desde diferentes ángulos, como los factores y circunstancias implicadas en el proceso de creación de una obra de arte. Se espera que la planeación didáctica del docente promueva la sensibilidad, la curiosidad, el interés y la creatividad del alumno, para continuar su aprendizaje desde la perspectiva de la disciplina y de los campos de conocimiento afines.

En tal sentido, es conveniente que las actividades de enseñanza-aprendizaje se enfoquen al análisis del arte en distintos tiempos y espacios históricos, así como al aprendizaje de métodos, técnicas y procedimientos propios de la Historia del Arte para la comprensión, análisis y valoración de las distintas manifestaciones artísticas y de los diferentes actores que participan en su creación, difusión y consumo. Como en toda disciplina hay distintas posturas teórico-metodológicas y conceptuales a las que el alumno se puede acercar, analizar con un sentido crítico y discutir en todas las unidades, bajo la guía del profesor.

Se sugiere que el análisis visual se apoye en textos escritos para que el alumno elabore ensayos argumentativos sobre algún contenido conceptual de la unidad, se fomente la investigación documental en la búsqueda, selección y cotejo de fuentes de estudio para analizar una obra de arte. Asimismo, es conveniente guiar la creación de trabajos en formato electrónico (galerías de imágenes, presentaciones electrónicas, video, infografías) que fomenten el análisis y valoración de las distintas manifestaciones artísticas y promover las visitas guiadas a exposiciones, museos, edificios (incluyendo el formato virtual), que fomenten el respeto, la protección y valoración del patrimonio histórico-artístico y cultural de su país y de la humanidad.

Asimismo, el estudiante, con tales elementos puede asumir un papel dinámico en la difusión y cuidado de dicho patrimonio.

Debido a las intenciones formativas ya descritas, se recomienda que las actividades aborden tres momentos didácticos, para la comprensión de cada unidad con sus ejes temáticos de la siguiente manera:

- La activación de los conocimientos previos del alumno y la inducción a los nuevos contenidos de aprendizaje, mediante el interrogatorio, la discusión grupal, el comentario de textos escritos o de recursos multimedia, entre otras posibilidades.
- La búsqueda y el manejo de información procedente de fuentes primarias y secundarias, para la adquisición, organización y construcción del conocimiento mediante técnicas de aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en la investigación documental (incluidas las imágenes) que favorezcan el análisis, la interpretación de documentos y demás materiales seleccionados, para comprender una obra de arte y puedan explicarla con rigor conceptual mediante la utilización de un vocabulario específico de la asignatura. En síntesis que se promuevan actividades que favorezcan el desarrollo de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales; así como el de habilidades específicas de la disciplina y transversales.
- La ejecución, aplicación y transferencia de lo aprendido mediante exposiciones, debates, réplicas y otras tareas en las que el alumno demuestre los conocimientos y las habilidades requeridas previamente.

En el desarrollo de dichas actividades tendrán que privilegiarse las habilidades de carácter transversal, que la propia institución requiere para fortalecer la formación integral y propedéutica del alumno. Por tal razón, se sugiere que al diseñar las actividades el docente tenga presente lo que se ha establecido en el perfil del alumno egresado:

- Interpreta y escribe diferentes tipos de textos tomando en cuenta la intencionalidad u objetivo comunicativo, el campo de conocimiento y la estructura textual del discurso.
- Elabora ensayos argumentales para la defensa de ideas o tesis propias con base en monografías y textos especializados sobre la disciplina.
- Desarrolla proyectos de investigación, individuales y colaborativos, así como reportes de los mismos, considerando la naturaleza teórica, metodológica y conceptual del campo de conocimiento.
- Maneja con eficacia herramientas de productividad en línea para la realización y publicación digital individual o colaborativa, de sus productos de investigación, representaciones gráficas, textos, multimedia y otros recursos propios del campo.
- Realiza con fines comunicativos proyectos artísticos, a partir del conocimiento que posee de la asignatura.

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje

Se propone que los criterios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje tomen como referencia los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, tanto de la disciplina

como de los ejes transversales, previstos en los objetivos general y en los específicos del programa, en el desglose de las unidades y en las sugerencias de trabajo. Se propone que la evaluación sea de carácter cualitativo y cuantitativo, con la finalidad de que permita a los alumnos apreciar sus avances académicos y a los docentes hacer los ajustes pertinentes para alcanzar los aprendizajes previstos. Es por ello que se recomienda llevar a cabo la evaluación diagnóstica, la de procesos en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y la de productos, en las que participen los propios alumnos (autoevaluación y coevaluación) y no sólo el docente (heteroevaluación).

Para ello es necesario elaborar propuestas con criterios de evaluación a partir del enfoque disciplinar y didáctico de la asignatura y del perfil de egreso de la Escuela Nacional Preparatoria, como pueden ser los siguientes:

- Analizar y comparar los cambios producidos en el arte en diferentes momentos históricos y en distintas culturas.
- Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y valorar las distintas manifestaciones artísticas que surgen en una época histórica.
- Analizar y situar en el tiempo y en el espacio e interpretar a partir de diversos enfoques metodológicos las obras de arte.
- Utilizar un vocabulario propio de la disciplina de Historia del Arte.
- Analizar imágenes en sus características intrínsecas (formales, iconográficas, entre otros) y en su contexto histórico.
- Conocer y valorar las manifestaciones artísticas más significativas como parte del patrimonio cultural en su contexto original, en museos, ciudades y exposiciones, con especial atención al entorno del alumno.
- Fomentar la investigación documental en diversas fuentes (textos escritos, imágenes, entrevistas, entre otros) sobre determinados aspectos de la obra artística.
- Organizar el desarrollo de un proyecto de investigación individual o colaborativo en el que utilicen TIC, para buscar información y explicar el producto de su investigación.
- Comparar semejanzas y diferencias entre distintas corrientes artísticas.
- Construir argumentos a partir del análisis de textos escritos e imágenes para redactar escritos académicos en español u otra lengua.

Se sugiere que tales criterios sean complementados con instrumentos de evaluación como los siguientes: escalas estimativas, listas de cotejo, rúbricas y portafolios de evidencias.

VII. Fuentes básicas

Berger, J., Blomberg, S., Fox, Ch., Dibb, M., Hollis, R. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.

- Burke, P. (2005). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Fleming, W. (1986). *Arte, música e ideas*. México: Nueva Editorial Interamericana.
- Getlein, M. (2010). *Living with Art*, New York: Mc Graw Hill.
- Gombrich, E. H. (2003). *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación social*. México: Fondo de Cultura Económico.
- Idema, J. (2016). *Cómo visitar un museo de arte y convertir tu visita en una experiencia gratificante*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Jiménez, J. (2002), *Teoría del arte*. Madrid: Tecnos/Alianza editorial.
- Ocvirk, O, Stinson, R., Wigg, Ph., Bone, R., Cayton, D. (2009). *Art Fundamentals. Theory and Practice*. New York: Mc Graw Hill.
- Warner, M, Fleming, W. (2004). *Fleming's Art & Ideas*. USA: Thomson/Wadsworth.
- Woodford, S. (2011). *Cómo mirar un cuadro*. Barcelona: Gustavo Gili.

VIII. Fuentes complementarias

- Alario, Ma. T. (2017) *La mujer creada: lo femenino en el arte occidental*. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/download/ARIS9595110045A/6005>
- Arnold, A. (2007). *Una brevísima introducción a la historia del arte*. México: Océano.
- Badiu, A. (2014), *El cine como acontecimiento*. México: Paradiso editores/Universidad Iberoamericana.
- Barbero R. (1999). *Iconografía animal: la representación animal en los libros europeos de historia natural de los siglos XVI y XVII*. Cuenca: Universidad de Castilla. La Mancha, 2 vols.
- Bautista Durán, A. *El canon en el arte, reglas y prescripciones en torno a la figura humana*. 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/>
- Belting, H. (2010). *La historia del arte después de la modernidad*. México: Universidad Iberoamericana.
- Benjamin, W. (2013). *Breve historia de la fotografía*. 3ª ed. Madrid: Casimiro Libros.
- Calvo Serraller, F. (2005). *Los géneros de la pintura*. Madrid: Taurus/Alfaguara.
- Conde, T. del. (1994). *Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX*. México: Attame ediciones.
- Cosgrave, B. (2005). *Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Dander Sánchez, Ó. A. (2014). *Historia de la arquitectura 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
- 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=libro+s+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 Eletrônica de História 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.aq.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.carmenthyssenmalaga.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.audioquiaroma.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