

LIBRO de TEXTO, para la Asignatura, OPTATIVA

HISTORIA del ARTE.

En TODAS sus MANIFESTACIONES y TODOS los MEDIOS

De acuerdo con el PLAN y los PROGRAMAS, de ESTUDIO, oficiales y vigentes (1998), del:

COLEGIO de HISTORIA, de la

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA (ENP)

dependiente de la

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA de MÉXICO (UNAM)

y aplicable a todas las instancias educativas, de NIVEL

MEDIO-SUPERIOR, adscritas al SISTEMA EDUCATIVO de la UNAM

elaborado por el Arquitecto y Profesor:

ENRIQUE CÁRDENAS ELORDUY,

en 2009

PROYECTO, en VERSIONES EDITORIALES "MULTIMEDIA", SINTÉTICAS y ELECTRONICAMENTE MANIPULABLES **: "VIRTUAL", en "INTERNET" o "EN LÍNEA" y "DIGITAL" en "DISCO DIGITAL", "COMPACTO" o "CD" y Formatos "HTML" y "PDF".

* PROYECTO, en VERSIÓN EDITORIAL "GRÁFICO-IMPRESA" -en FORMATO "WORD x WINDOWS", COMPLETA y EXTENSA, para LECTURA CONTINUA y RE-PRODUCCIÓN IMPRESA y POLICROMA, también DISPONIBLE, con su AUTOR.

Índice del Contenido (General):

- A) DATOS BÁSICOS y OFICIALES
- B) PRESENTACIÓN
- C) CONTENIDO del PROGRAMA *
- D) BIBLIOGRAFÍA GENERAL **

A) DATOS BÁSICOS y OFICIALES.-

Clave: 1718

Año Escolar: SEXTO - ÁREA IV

Categoría de la Asignatura: OPTATIVA - Carácter de la Asignatura: TEORICA

CANTIDAD de HORAS y CRÉDITOS:	TEÓRICAS:	PRÁCTICAS:	TOTAL:
Cantidad de Horas Semanales:	03	0	03
Cantidad de Horas Eslimadas:	90	0	90
Cantidad de Créditos:	12	0	12

Versión "VIRTUAL" de este LIBRO: SITIO de INTERNET, publico, gratuito y permanente > www.geocities.com/ecehisart09 (< PULSAR -"CLICK"- en este URL, para ACCESARLO).

Estructuración Listada (Contenido *) del Programa.-

01) Primera Unidad:
Introducción,
al Estudio de la Historia del Arte

02) Segunda Unidad:
Arte, en la Prehistoria

03) Tercera Unidad:
Arte, en las Antiguas Civilizaciones

04) Cuarta Unidad:
Arte, en las Culturas Clásicas,
de la Antigüedad

05) Quinta Unidad:
Arte, en la Edad Media

06) Sexta Unidad:
Arte, en la Época Moderna

07) Séptima Unidad:
Arte, en la Época Contemporánea

08) Octava Unidad:
Arte Mexicano,
Moderno y Contemporáneo

09) Novena Unidad:
Conceptos Complementarios ***.-
9.1) Clasificación de las Artes
9.2) Elementos y Características, Esenciales, del Arte
9.3) Diseño y Composición,
en las Artes y Tecnologías

10) Décima Unidad:
Anexos ***.-

10.1) Bibliografía General **
10.2) Curriculum Vitae,
Profesional y Sintético, del Autor

B.1) Ubicación de la Materia en el Plan de Estudios.-

La Asignatura Historia del Arte, de carácter Teórico, se cursa en el Sexto Año del Bachillerato, como disciplina Optativa y forma parte del Área IV (Humanidades y Artes). Los Alumnos de este Área podrían aspirar a las siguientes Disciplinas o Carreras, Profesionales: Historia, Artes Visuales, Diseño Gráfico-Visual, Diseño Industrial, Diseño Integral, Comunicación (Gráfica-Visual), Música, Cinematografía, Arquitectura, Restauración y Diseño de Muebles; Etc. Por tanto, esta asignatura debe contribuir a una adecuada orientación vocacional y da elementos para estudios en dicho Área, a nivel Superior o de Licenciatura y al Alumno de Bachillerato.

B.2) Exposición de Motivos y Propósitos Generales del Curso.-

El Ciclo de Bachillerato cumple una función propedéutica y formativa, para que sus Estudiantes posean una Cultura Universal. En consecuencia, la Asignatura de Historia del Arte permite situar adecuadamente al Alumno, en su contexto Histórico-Cultural, para que comprenda, a plenitud, su presente, conozca y valore cuáles han sido las metas y logros colectivos, del Ser Humano y a lo largo del tiempo.

Este Programa cumple con la doctrina del Bachillerato, al proporcionarle al Alumno un conocimiento integral, del Desarrollo de la Cultura, de la Humanidad, en diferentes tiempos y espacios, Geo-Históricos. Asimismo, contribuye a su formación, Científica y Humanística, al señalarle la evolución del Conocimiento, Científico y Tecnológico. De esta forma, el Alumno adquiere un panorama más amplio, de la Cultura Mundial, que le permite ubicar y valorar la Cultura Nacional, de su propio País.

Los cambios que se ofrecen en este Programa, fueron motivarlos por la necesidad de modificar la actitud pasiva del alumno, ya que, tradicionalmente, sólo tenía el papel de receptor, al cual se le cargaba de un excesivo cúmulo de información y su participación en el proceso enseñanza-aprendizaje se reducía a un ejercicio memorístico, falto de crítica y reflexión. Con estas propuestas se intenta que el Alumno desarrolle su potencial intelectual, junto con la adquisición y el fortalecimiento de actitudes y valores, para fomentarle un deseo de superación continua; aprender a trabajar, en equipo, aprender a conocer y respetar las normas, culturas y tradiciones, propias, de cada Grupo.

En su nueva versión, el Temario del Programa amplía el tratamiento de las bases conceptuales, necesarias para el estudio -sistemático- de -TODAS- las manifestaciones artísticas. Además, incluye un desglose, más cuidadoso, de las corrientes artísticas, de los Siglos XIX y XX; para visualizar -más claramente- el conjunto del panorama Estético, Contemporáneo. Adicionalmente, incluye apartados específicos, sobre el Arte Mexicano, a fin de fomentar, entre la juventud, el aprecio por la riqueza artística, de nuestro país.

El Programa ha excluido algunos Temas complementarios, por razones de tiempo. Sin embargo, estos Temas podrán ser tratados, cuando se aborde el estudio de algunas corrientes significativas, del Arte, en sus diversas Manifestaciones, Tiempos y Espacios, Geográficos; por ejemplo, el Profesor puede relacionar el Arte Africano (Primitivo y Tradicional, Actual y/o Popular), cuando trate el "Cubismo"; el Arte del Oriente, cuando aborde el "Impresionismo"; o bien u oportuna y apropiadamente, las Artes Dinámicas (Literatura, Música, Danza y Cinematografía), en relación a las Plásticas.

En cuanto a la Metodología, se concede mayor importancia al trabajo del Alumno, en Clase y como vía para la construcción de un aprendizaje significativo.

Así, se sugieren un conjunto de estrategias, didácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje, para que el Profesor tenga en el Programa un instrumento valioso, en la preparación de su cátedra, con miras a la reflexión, el comentario y análisis, en grupo. Se toman en cuenta la imaginación, curiosidad y el deseo de participación y superación continuas, que debe caracterizar al Alumno.

Este curso, de Historia del Arte, pretende preparar al Alumno, con el objeto de entender el Arte como producto Histórico-Social, como una actividad sujeta a cambios y vinculada a otros fenómenos de la Sociedad; para que aprecie su función social y su trascendencia, en las distintas Épocas Históricas, de tal forma, que tenga la capacidad para distinguir los Períodos, Estilos, Obras y Artistas, más representativos, en la Historia del Arte. Así también, que comprenda la interrelación de la Materia, con otras Asignaturas; es decir, entre el estudio del Arte y otros campos del conocimiento: Historia, Geografía, Filosofía, Sociología, Psicología y Tecnología; además de conocer los instrumentos Teórico-Metodológicos, que le proporcionen elementos de análisis, reflexión y crítica, estética. Por último, se pretende sensibilizar al Alumno, para que pueda apreciar el Arte y así enriquecerse, como ser social e individual.

B.3) Características del Curso o Enfoque Disciplinario.-

En virtud de que el campo de conocimiento de la Historia del Arte se amplía constantemente, ha sido necesaria una selección de los contenidos más relevantes; éstos deben ser abordados por el alumno bajo la orientación del maestro de tal forma que él mismo vaya construyendo gradualmente su propio conocimiento. Se desea lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje que propicie una relación de apoyo maestro-alumno, en la cual el primero sepa ser un guía que sensibilice al segundo para que comprenda que el arte es un acontecimiento rico y complejo, de intensa vitalidad, que ofrece múltiples facetas y que despierte su interés por la investigación estética.

Los ejes centrales del programa son la relación entre arte, proceso histórico y las características básicas del arte en las distintas épocas históricas. Cada unidad debe aportar una explicación clara de la correspondencia entre las corrientes artísticas y determinadas formas de desarrollo histórico-social. De la misma manera, es necesario destacar las manifestaciones artísticas de cada época y cultura.

El programa presenta una serie de elementos que harán posible su evaluación a corto plazo, puesto que en su desarrollo aparecen elementos metodológicos y cognoscitivos susceptibles de ser medidos ya sea por su congruencia interna o por la relación que guardan con el plan de estudios en su conjunto.

Asimismo, pretende que el alumno tienda al autoaprendizaje y por ello se fortalece el trabajo en el aula. El maestro adquiere un papel fundamental como guía activa que induce a la crítica, a la reflexión y a despertar el interés por la investigación y el análisis.

El estudio de la Historia del Arte debe situarse en una perspectiva dinámica, que busque desarrollar valores, hábitos y actitudes críticas y reflexivas acordes con una sociedad que demanda un cambio; por ello los alumnos deben prepararse para trabajar en equipo, aprender de los demás y adoptar un proceso de innovación y mejoramiento continuo. El programa está enfocado tanto a la formación integral como a satisfacer necesidades propedéuticas concretas; la enseñanza de esta disciplina deberá centrarse en la participación activa del alumno en su proceso de aprendizaje en forma tal que propicie el desarrollo de su capacidad crítica de análisis y apreciación artística y no la simple memorización.

B.4) Principales Relaciones con Materias Antecedentes, Paralelas y Consecuentes.-

Respecto a sus correlaciones con otras materias del Plan de Estudios del Bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria, tiene como antecedentes Historia Universal I, Historia de México II, Geografía, Dibujo II, Lengua Española y Educación Estética y Artística. Horizontalmente se relaciona con Estética, Literatura Mexicana e Iberoamericana y Psicología. Así, la Historia Universal III y de México II conforman el marco socio-histórico para la ubicación de los estilos, obras y artistas. Geografía constituye el mero para la ubicación del arte en un espacio con determinadas características étnicas, lingüísticas y políticas. Lengua Española, Literatura Mexicana e Iberoamericana, aportan al alumno el conocimiento del arte en sus manifestaciones literarias. Educación Estética y Artística y Dibujo II proporcionan al alumno bases teóricas y empíricas para el conocimiento del arte. Estética aporta elementos filosóficos necesarios para la apreciación del arte. Psicología contribuye a la comprensión de las conductas de los artistas que se estudian y constituye un marco de referencia teórico para el análisis de las obras artísticas.

B.5) Estructuración Listada del Programa (Con CONTENIDOS * compilados del CIBER-ESPACIO).-

- 01) Primera Unidad: **Introducción al Estudio de la Historia del Arte (ConTemas Extra, del Autor) ***
- 02) Segunda Unidad: **Arte, en la Prehistoria.**
- 03) Tercera Unidad: **Arte, en las Antiguas Civilizaciones.**
- 04) Cuarta Unidad: **Arte, en las Culturas Clásicas, de la Antigüedad.**
- 05) Quinta Unidad: **Arte, en la Edad Media.**
- 06) Sexta Unidad: **Arte, en la Época Moderna**
- 07) Séptima Unidad: **Arte, en la Época Contemporánea**
- 08) Octava Unidad: **Arte Mexicano, Moderno y Contemporáneo.**
- 09) Novena Unidad: **Conceptos Complementarios (Tema Extra, del Autor) ***
- 10) Décima Unidad: **Anexos (Tema Extra, del Autor) ***

B.6) Observaciones Aclaratorias *.-

Este LIBRO de TEXTO está dirigido, especialmente, a todos los *JÓVENES*, que les interese saber o aprender más, sobre el *ARTE* o las *actividades CREATIVAS* y particularmente, desde su perspectiva *GEO-HISTÓRICA*; así como, fundamentalmente, a los *ESTUDIANTES y DOCENTES**, de *NIVEL MEDIO-SUPERIOR*, que realicen sus actividades académicas respectivas, dentro del *SISTEMA ADSCRITO a la ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA* (ENP), de la *UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA de MÉXICO* (UNAM).

En consecuencia, su *CONTENIDO ACADÉMICO* (compilado del Universo Ciber-Espacial, Público) y *MODALIDAD EDUCATIVA-EDITORIAL*, fueron concebidos, para su posible *REALIZACIÓN, DESARROLLO y APRECIACIÓN o APROVECHAMIENTO, COMUNICOLÓGICO y PEDAGÓGICO:*

> De manera *FÁCIL, BREVE y ANALÍTICO-SINTÉTICA*; desde el punto de vista *TEÓRICO y PRÁCTICO*.

> Para su mayor *EFICIENCIA, EFECTIVIDAD y EFICACIA*; así como *ALCANCE, SOCIALES y EDUCATIVOS, EDITORIALES y COMERCIALES:*

+ En sus diversas *ALTERNATIVAS, EDITORIALES y EDUCATIVAS "MULTI-MEDIA" **.*

+ Se *AJUSTA* -estrictamente- al *PLAN* y los *PROGRAMAS* de *ESTUDIO*, oficiales y vigentes, correlativos (de la *ENP-UNAM-1998 y SISTEMA* oficial respectivo); *salvo en sus DOS últimas UNIDADES, COMPLEMENTARIAS, OPTATIVAS y SUGERIDAS, por su AUTOR; así como en la correlación o tratamiento -sistemáticos, apropiados y oportunos- de las ARTES PLÁSTICAS, con las DINÁMICAS y ARTESANÍAS o MENORES.*

** De acuerdo, tanto con los propios principios de dicho "*SISTEMA EDUCATIVO, MEDIO-SUPERIOR*", explícitamente señalados en el Apartado correspondiente e intitulado "*PERFIL del DOCENTE (# 7)*"; como con los extraordinarios, siempre atractivos o motivantes y casi infinitos *RECURSOS TECNOLÓGICOS, COMUNICOLÓGICOS y EDUCATIVOS*, iniciados a fines del Siglo XX y ya característicos del presente; aparte de su tradicional e indispensable *VERSIÓN EDITORIAL "GRÁFICA-IMPRESA"* (o "En *Papel*"), conlleva la posibilidad para su eventual *EDICIÓN EDITORIAL, COMPLEMENTARIA u OPTATIVA, "ELECTRÓNICA"* y en sus *DOS OPCIONES, elementales, de PRODUCCIÓN y PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN y DIFUSIÓN, PÚBLICAS o PRIVADAS y COMERCIALES:*

- "*DIGITAL*" -en "*DISCO DIGITAL*" o "*CD*"- y, consecuentemente, "*AUDIO-VISUAL*" y "*DINÁMICA*"; para su producción y comercialización, distribución y adquisición, de manera *INDEPENDIENTE o DEPENDIENTE* (COMPLEMENTARIA o ADJUNTA), a su propia *VERSIÓN EDITORIAL "GRÁFICO-IMPRESA"* y manipulación, funcional- operativa y didáctica, "*CIBERNÉTICAS*".

- "*TELEMÁTICA*", "*VIRTUAL*", "*VÍA INTERNET*" o "*EN LÍNEA*" y, consecuentemente, *ADEMÁS* de las mismas *CAPACIDADES*, de su *VERSIÓN "DIGITAL"* y antes señaladas, con las automáticamente agregadas y ce carácter "*INTER-ACTIVO*" (entre *EDUCANDOS, EDUCADORES y ADMINISTRADORES*) e "*INTER-CONECTADA*" o "*VINCULADA*", respecto al casi "*INFINITO*" "*UNIVERSO CIBERNÉTICO*", respectivo y disponible ("*WWW*" o "*WORLD WIDE WEB*"); tanto a *NIVEL PRIVADO* (mediante "*CLAVE*" o "*PASSWORD*", *PERSONALES o INDIVIDUALES e/o INSTITUCIONALES*) o *PÚBLICO*, como de manera *GRATUITA* o con *COSTO*.

* "*De preferencia, tener experiencia docente, en Historia Universal, haber demostrado capacidad, en el manejo de los contenidos programáticos y disposición, ara ampliar y actualizar los conocimientos en esta materia y las diversas técnicas didácticas, utilización de recursos mecánicos, eléctricos y electrónicos, que día con día se ponen al servicio de la educación. Se requieren profesores dinámicos, creativos, responsables y comprometidos con el trabajo docente.*"

B.7) Prólogo *.-

Desde sus orígenes y en todo nuestro -tan maltratado- *Planeta*, el *ARTE* ha sido uno de los más fieles compañeros de la *HUMANIDAD*: desde, inicialmente y hace 50,000 años, el impresionante *ARTE RUPESTRE*, de *Altamira*, ESPAÑA y Baja California, MÉXICO (un poco más joven y de hace 7,000 años); las variadas *ARTESANÍAS* y la eterna *ARQUITECTURA*, de las *ANTIGUAS CIVILIZACIONES* y la *ÉPOCA MEDIEVAL*, del *MEDIO y LEJANO ORIENTE, EUROPA y AMÉRICA, ÁFRICA y OCEANÍA*; más tarde, las insuperables *ARTES PLÁSTICAS, LITERARIAS y MUSICALES*, del *RENACIMIENTO y BARROCO, EUROPEOS y COLONIALES*; más recientemente, la *DANZA CLÁSICA y MODERNA o FOLKLÓRICA* y el *CINE*, de la *ÉPOCA CONTEMPORÁNEA* y en *TODO el MUNDO*.

En las comunidades y vida *ACTUALES*, el *ARTE* continua presente y junto al *SER HUMANO*: desde las mayores *ciudades*, hasta los más pequeños centros de población, rurales, de *TODO el MUNDO... En los MUSEOS, las ESCUELAS, SALAS de MÚSICA, TEATRO, DANZA y CINE; BIBLIOTECAS, LIBRERÍAS y VIVIENDAS*; así como, a través de la *TELEVISIÓN* o el *INTERNET* y las *ARTESANÍAS*, aún de las culturas más *tradicionales* o menos *avanzadas*.

Sin embargo, es notable observar como muy pocos creen entender el *significado* del *ARTE*: sus *CÓMO's, PORQUÉ's* o *PARA QUÉ's?* ...¿*Qué es BELLO?*... ¿*Porqué, algo FEO* (o *DESAGRADABLE*), también es *ARTE?*... Un *CREPÚSCULO, una FLOR* o un *AUTOMÓVIL*... ¿*Son BELLOS?*.. y ... ¿*Son ARTE?*

Debido a la *relativa variedad y complejidad* de las *múltiples MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS*, cuando intentamos aprender o comprender algo (o más), sobre el *ARTE*, tanto en las *ESCUELAS* o los *MUSEOS*, como cuando acudimos a los *LIBROS, PROFESORES* o *EXPERTOS*, usualmente nos encontramos con conceptos parciales o aislados (solamente *PINTURA* o *ESCULTURA, MÚSICA* o *CINE, ETC.*) y confusos, complicados o incomprensibles ("*ESTÉTICO*", "*CLÁSICO*", "*MANIERISMO*", "*BARROCO*", "*MODERNO*", "*IMPRESIONISMO*", "*DADAÍSMO*", "*FAUVISMO*", "*ART NOUVEAU*" o "*ART DECÓ*", "*FUNCIONALISMO*", "*BRUTALISMO*", ETC.).

En las *ESCUELAS* (de niveles *BÁSICOS -PRE-ESCOLAR a SECUNDARIO-* y hasta el *MEDIO-SUPERIOR*), si bien y usualmente, los *Programas de Estudio* respectivos, contienen y desarrollan algunas actividades *ARTÍSTICAS* (a veces llamadas "*MANUALES*" y la mayoría, como el *DIBUJO, la LITERATURA, MÚSICA y DANZA*); así como, los *LIBROS*, especializados en la materia, se refieren a algunas *MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS* (normal y/o mayoritariamente, de manera *PARCIAL* o *AISLADA*, como la *PINTURA, LITERATURA y MÚSICA*); en los mejores casos, tratan solo las "*PLÁSTICAS*" (*Pintura, Escultura* y, eventualmente, *Arquitectura*); sin considerar (al menos, *rígurosa* o *sistemáticamente*), tanto las demás (al menos, las *MAYORES* o *BELLAS* y "*DINÁMICAS*", y, mucho menos, las *MENORES* o *ARTESANÍAS*); además de rara vez considerar la *lógica "CORRELACIÓN"*, entre todas las manifestaciones del *ARTE*: siendo sumamente extraordinario encontrar *LIBROS* (o *CURSOS*) que atiendan (adecuada o *integralmente*) tal *CORRELACIÓN* (o "*CORRESPONDENCIA*").

Como antes expuesto (en el Apartado "*B.5) Observaciones Aclaratorias*"), este *LIBRO de TEXTO*, *además de -necesariamente- concentrarse en la temática específica, de la "HISTORIA del ARTE"*, procura atender, más adecuadamente, la desafortunada, inapropiada e insuficiente o deficiente, situación, inmediatamente antes comentada, tanto en virtud de sus propios *PROPÓSITOS u OBJETIVOS* (didácticos o pedagógicos), de carácter "*INTEGRAL*" u "*HOLÍSTICO*"; como mediante la utilización de los novedosos y múltiples recursos tecnológicos, de nuestra *ÉPOCA* ("*AUDIO-VISUALES*", "*MULTI-MODALES*" y "*ELECTRÓNICOS*" o "*CIBERNÉTICOS*") y en sus posibles múltiples *VERSIONES* o *PRODUCTOS, EDITORIALES y COMPLEMENTARIOS* ("*MULTI-MEDIA*"); ofreciendo las extraordinarias e infinitas posibilidades, *TECNOLÓGICAS, COMUNICOLÓGICAS y PEDAGÓGICAS*, actualmente disponibles y en la materia, a través de sus posibles y respectivas modalidades, editoriales, antes señaladas; *evidentemente, a partir de su indispensable correlación, estricta y en su CONTENIDO y OBJETIVOS o FUNCIONES, ACADÉMICOS o CONCEPTUALES, con el SISTEMA EDUCATIVO, NACIONAL y de NIVEL MEDIO-SUPERIOR, adscrito a la ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA* (ENP), de la *UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA de MÉXICO* (UNAM).