

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 Barroco y Virreinal

Clave:	Semestre: 6°	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	3
		Total de Horas 48	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()

Asignatura antecedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:

Observar, identificar y analizar las características de las artes visuales de Europa y Latinoamérica para reconocer los elementos que se integraron al sincretismo de la naciente identidad nacional mexicana e identificar los códigos compositivos, tipográficos y cromáticos particulares que aún se emplean en el diseño.

Objetivos específicos:

1. Valorar las circunstancias históricas, geográficas y culturales que influyeron en la producción artística y gráfica, de las épocas barroca y virreinal.
2. Analizar e identificar los elementos formales, técnicos y temáticos, así como los significados subyacentes de las obras barrocas y virreinales.
3. Analizar las obras de este periodo para reconocer los valores propios de su contexto histórico.
4. Estudiar las aportaciones e influencias que contribuyeron a la comunicación visual durante este periodo para reflexionar sobre las intenciones, funciones y fines de la producción gráfica y artística de la época.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Reforma y contrarreforma: el arte como espejo de poder y gloria	12	0
2	El arte de la evangelización: conquista militar y espiritual de América	12	0
3	Manierismo y Barroco novohispano: sincretismo y cultura criolla	12	0
4	El arte de la razón: transformación de la plástica colonial a identidad visual de una nación	12	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Reforma y contrarreforma: el arte como espejo de poder y gloria 1.1 Barroco europeo: expresión visual aristócrata y burguesa 1.2 Rococó: la saturación de contenido y el discurso como ornamento 1.3 Caslon Baskerville 1.4 Los diseños imperiales de Louis René Luce 1.5 Impresiones iluminadas de William Blake
2	El arte de la evangelización: conquista militar y espiritual de América. 2.1 Arte monástico y conjuntos conventuales: difusión de la fe y del arte europeos. 2.2 Encuentro e integración cultural: la discusión del arte tequitqui como expresión esclavista americana. 2.3 Manierismo en México: pintura, escultura y arquitectura novohispanas.
3	Manierismo y Barroco novohispano: sincretismo y cultura criolla 3.1 Manierismo en México: pintura, escultura y arquitectura novohispana. 3.2 Barroco mexicano: manifestación artística de la sociedad criolla. 3.3 Diseño arquitectónico en portadas y retablos salomónico, estípite, anástilo y neóstilo. 3.4 Imaginería policromada y estofada. 3.5 Neoclásico novohispano: el triunfo de la razón, la Ilustración y la Academia.
4	El arte de la razón: transformación de la plástica colonial a identidad visual de una nación 4.1 Neoclásico novohispano. 4.1.1 Las reformas borbónicas. 4.1.2 La Ilustración. 4.1.3 El nacionalismo. 4.2 La Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos en Nueva España. 4.2.1 Origen. 4.2.2 Vigencia. 4.2.3 Independencia. 4.2.4 Transformación.

Bibliografía básica:

- De Paz, A. (1989). La crítica social del arte. España: Gustavo Gilli.
- Fernández, J. (1983). Arte del siglo XIX en México. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
- Fernández, M. (1993). El nóstico y las primeras manifestaciones de la Ilustración en Nueva España, México: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XVI, núm. 64.
- Fernández, M. (2011). Estudios sobre el simbolismo en la arquitectura novohispana. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Garibay, R. (1990). Breve historia de la Academia de San Carlos y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. México: ENAP.
- Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte, tomo 2, desde el Rococó hasta la época del cine. Madrid: Debate.
- Kubler, G. (1982). Arquitectura mexicana del siglo XVI. México: Fondo de Cultura Económica.
- Maquivar, M. (1995). El imaginero novohispano y su obra. México: INAH.
- Maris Dantzic, C. (1994) Diseño visual, introducción a las artes visuales. México: Trillas.
- Meggs, P. (2000). Historia del Diseño Gráfico. México: Trillas.
- Rafols, J. F. (2000). Historia del arte. México: Óptima.
- Toussaint, M. (1990). Arte Colonial en México. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.
- Toussaint, M. (1990). Pintura Colonial en México. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
- Tovar de Teresa, G. (1992). Pintura y escultura en la Nueva España (1557-1640). México: Grupo azabache.

Villegas, V. (1956). El gran signo formal del barroco: ensayo histórico del apoyo estípite, México: UNAM, Escuela Nacional de Arquitectura.

Bibliografía complementaria:

Báez Macías, E. (1974). Fundación e Historia de la Academia de San Carlos. México: Departamento del Distrito Federal.

Bargellini, C. (1986). Esculturas y retablos del siglo XVII, en Historia del arte mexicano, México: Salvat.

Bargellini, C. y Fuentes, E. (1989). Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos 1778-1916. México: UNAM, IIE, ENAP, (Cuadernos de Historia del Arte, 54).

Estrada de Gerlero, E. (1986). Sentido, político, social y religioso en la arquitectura conventual novohispana, en Historia del Arte Mexicano. México: Salvat.

Estrada de Gerlero, E. (1982). La Pintura Mural durante el Virreinato, en Historia del Arte mexicano. México: Salvat.

Fernández, J. (1990). El retablo de los reyes. Estética del Arte de la Nueva España, en Estética del arte mexicano. Coatlicue, el retablo de los reyes, el hombre. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Fernández, M. (1985). Arquitectura y gobierno virreinal: los maestros mayores de la ciudad de México. Siglo XVII. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.

Fernández, M. (1986). Retrato hablado: Diego de la Sierra, un arquitecto barroco en la Nueva España. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.

Fernández, M. (2003). Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica en la Nueva España. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.

González Galván, M. (1995). Modalidades del barroco mexicano. México: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas.

González Galván, M. (1977). Modalidades del fuste barroco, en Del arte. Homenaje a Justino Fernández. México: UNAM, IIE.

Gutiérrez Haces, J. (1997). Cristóbal de Villalpando. México: Fondo Cultural Banamex, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, Grupo Modelo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Gutiérrez Haces, J. (2011). Fortuna y decadencia de una generación: de prodigios de la pintura a glorias nacionales, edición a cargo de Gustavo Curiel. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.

Maquivar, M. (1982). Escultura y Retablos. Siglos XVI-XVII, en Historia del Arte Mexicano. México: Salvat.

Manrique, J. (1971). Reflexiones sobre el manierismo en México: artes y letras. México: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. X, núm. 40.

Manrique, J. (1971). El nóstico: la última carta del barroco mexicano, en Historia Mexicana. México: El Colegio de México.

Manrique, J. (1977). Del Barroco a la Ilustración, en Historia General de México. México: El Colegio de México,

Manrique, J. (1982). "La estampa como fuente del arte en Nueva España", México: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XIII, núm. 50/1.

Maza, F. (1969). El Churrigueresco en México. México: Fondo de Cultura Económica.

Maza, F. (1980). "Las catedrales como fenómeno manierista", en La dispersión del manierismo. (Documentos de un coloquio). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, (Estudios de Arte y Estética: 15).

Moreno Toscano, A. (1977). "El siglo de la Conquista", en Historia General de México. México: El Colegio de México.

Moreno Villa, J. (1942). La Escultura Colonial Mexicana. México: El Colegio de México.

Ruiz Gomar, J. (1977). "Pintura manierista en Nueva España", en Historia del Arte Mexicano. México: Salvat.

Ruiz Gomar, J. (1977). "La escultura académica hasta la consumación de la independencia", en Historia del Arte Mexicano, vol 7. México: Salvat.

Reyes Valerio, C. (1978). Arte Indocristiano: escultura del siglo XVI en México, México: SEP, INAH, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía.

Tovar de Teresa, G. (1995). Miguel Cabrera: pintor de cámara de la reina celestial. México: Inver México.

Villegas, V. (1956). El gran signo formal del barroco: ensayo histórico del apoyo estípite, México: UNAM, Escuela Nacional de Arquitectura.

Tovar de Teresa, G. (1988). Un rescate de la fantasía: el arte de los Lagarto, iluminadores novohispanos del siglo XVI y XVII. México: Equilibrista.

Vargas Lugo, E. (1999). La iglesia de Santa Prisca de Taxco. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras: Evaluación de proyecto	(x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual, Historia o Filosofía. Tener experiencia docente.