

Diplomado

EL ARTE PARTE POR PARTE

SÁBADOS
10:00 H
12:00 S

DURACIÓN
EN HORAS:
70

insighteduca.com

DIRIGIDO A:

PERSONAS INTERESADAS EN LA HISTORIA DEL ARTE, CON O SIN CONOCIMIENTOS DEL TEMA.

OBJETIVO:

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CORRIENTES ARTÍSTICAS DESDE EL PALEOLÍTICO HASTA EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

JUSTIFICACIÓN:

EL INTERÉS POR EL ARTE ES UNA CONSTANTE EN EL SER HUMANO Y UNA MANERA DE ACERCARSE A LA COMPRENSIÓN DE SÍ MISMO A TRAVÉS DE TEMÁTICAS QUE APARECEN EN LAS PIEZAS DE ARTE.

PERFIL DEL ALUMNO QUE INGRESA

UN SER HUMANO CON INQUIETUDES, PREGUNTAS Y GUSTO POR LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS.

PERFIL DEL ALUMNO QUE EGRESA

UN SER HUMANO CON VARIAS HERRAMIENTAS TANTO HISTÓRICAS COMO ESTILÍSTICAS Y CULTURALES PARA APRECIAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS.

CONTENIDO

1 ARTE DE LA ANTIGÜEDAD: PALEOLÍTICO, MESOLÍTICO, NEOLÍTICO, EGIPTO Y PERSIA

- MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DEL PALEOLÍTICO Y MESOLÍTICO
- EL ARTE DEL NEOLÍTICO
- MESOPOTAMIA:
 - LA "CUNA DE LA CIVILIZACIÓN" Y SUS APORTACIONES ARTÍSTICAS
- EGIPTO:
 - EL SURGIMIENTO DE UNA ESTÉTICA
- EL NACIMIENTO DE UN ARTE URBANO: PERSIA

2 EL ARTE DE LA ANTIGÜEDAD: GRECIA Y ROMA

EL MAR EGEO COMO CUNA

- Arte cicládico, arte minoico y arte micénico

GRECIA.

- El arte griego del período arcaico
- El período clásico: la época de Pericles

ARTE GRIEGO DEL PERÍODO HELENÍSTICO

- Los etruscos, la herencia griega

ROMA

- El arte de la República
- El Alto Imperio Romano

EL ARTE ROMANO EN LOS PRIMEROS TRES SIGLOS.

- Bizancio: la nueva Roma

3

EDAD MEDIA

EL PODER DE LAS IMÁGENES: ICONOCLASTÍA E ICONODULÍA.

- La cruz, el nimbo y mandorla.

EL ROMÁNICO: PRIMER ESTILO INTERNACIONAL.

- Abadías, rutas de peregrinaje..

LO MARAVILLOSO MEDIEVAL.

- Recursos narrativos: el bestiario medieval
- Cuentos y fábulas

CHARTRES Y EL NACIMIENTO DE LA CATEDRAL.

- La vidriera y el espacio sagrado
- Esculturas, relieves, relicarios, tapices.

MÚSICA SACRA Y PROFANA

- Trovadores y troveros

4

RENACIMIENTO Y MANIERISMO

EL COSMOS HUMANISTA DEL RENACIMIENTO,
UN POCO DE TODO: FILOSOFÍA,
LITERATURA, MÚSICA, ARQUITECTURA.

LOS INICIADORES EN FLORENCIA: BRUNELLESCHI,
MASACCIO Y DONATELLO.

- Fra Angélico y Piero della Francesca.
- Botticelli y la herencia neoplatónica, alegorías mitológicas y temáticas religiosas.
- Leonardo da Vinci y Miguel Ángel.

RAFAEL EN SAN PEDRO, ROMA.

EL MECENAZGO DE LOS PAPAS.

5

EL ARTE DEL BARROCO

DEFINICIÓN DEL BARROCO, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

- La contrarreforma y el fortalecimiento del papado.
- Embellecer Roma: arquitectura y fuentes.

EL CLAROSCURO: DRAMATISMO SENSUAL Y CONTRALUCES MÍSTICAS.

- Guido Reni, Francesco Albani, Caravaggio
- Pietro da Cortona y Andrea Del Pozzo.

EL BARROCO FRANCÉS: ABSOLUTISMO, ESPEJOS Y ESPEJISMOS.

- Tradición pictórica del clasicismo: Poussin y Lorrain. Influencia italiana: Le Brun. Desprendimiento de la influencia italiana: Georges de la Tour y Philippe de Champagne.
- Arquitectura y escultura: Louis Le Vau, Philibert Le Roy, François Mansart, Pierre Pouget.

BARROCO EN ALEMANIA Y ESPAÑA

- Arquitectura y pintura.

UNA MIRADA AL BARROCO EN MÉXICO

- Conventos de monjas
- Poesía y música

6

SIGLO XIX

CONTEXTO GENERAL DEL SIGLO XIX: HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD. EL NACIMIENTO DE LA GALERÍA DE ARTE

- Influencia de la Teoría del Arte: la belleza, lo sublime y lo grotesco desde la perspectiva de algunos filósofos.

REALISMO: PINTURA Y LITERATURA.

SIMBOLISMO: PINTURA, GRÁFICA Y LITERATURA.

LOS PRERRAFAELITAS: WILLIAM MORRIS Y EL NACIMIENTO DEL DISEÑO.

PREIMPRESIONISMO E IMPRESIONISMO: PINTURA.

7 SIGLO XX Y ARTE CONTEMPORÁNEO

LOS SIGNOS DE LA RUPTURA: CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- La pasión desbordada: Van Gogh.
- Munch: el primer expresionista.

LOS PRIMEROS "ISMOS": FAUVISMO, EXPRESIONISMO, SURREALISMO, DADAÍSMO.

NUEVAS PERSPECTIVAS ESPACIO-TEMPORALES: CUBISMO, FUTURISMO, ABSTRACCIONISMO.

RAYONISMO, SUPREMATISMO Y CONSTRUCTIVISMO

ARTE CONTEMPORÁNEO: MIRÍADA DE ACERCAMIENTOS

- Las posturas: denuncia política, feminismo, ecología, defensa del patrimonio cultural (Marina Abramovich, Orlan, Ai wei wei, Mónica Mayer: "Si tiene dudas: pregunte")
- Arte y marketing (ferias, bienales, "corredores") (Roma-Condesa, Gallery weekend- "por qué no fui tu amigo")
- La obra y la interdisciplina: Janet Echelman- Imaginación, Theo Jansen: nuevas creaturas

ARTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: SIEMPRE ES AHORA

- Espacios públicos, intervenciones, colectivos (Banksy, TRES Art Collective)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Barral, Xavier et al. El románico, Taschen, Colonia, 1999.
Burckhardt, Titus, Chartres y el nacimiento de la catedral, Medievalia, Barcelona, 1999. De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Forma, Madrid, 1979. Flori, Jean, Caballeros y caballería en la edad media, Paidós, Barcelona, 1998.
Fahr-Becker, Gabriele, El modernismo, Könemann, Colonia, 1996.
Gombrich, E.H. Historia del arte, Diana, México, 1999.
Sáenz, Olga, Giorgio de Chirico y la pintura metafísica, UNAM, México, IIE, monografías de arte 19, 1990. Toman, Rolf (ed.) El arte en la Italia del Renacimiento, Könemann, Madrid, 1999.
Toman, Rolf (ed.) El gótico, (Arquitectura, escultura, pintura) Könemann. Colonia, 1998.
El impresionismo, Diana, México, 2001.
Art Déco, un país nacionalista, un México cosmopolita, INBA, México, 1997.

IMPARTE SUSANA MARÍA DELGADO CARRANCO

Licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana
y Maestra en Historia

Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora.

Ha sido docente de varias instituciones, como Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Anáhuac e Instituto Cultural Helénico. Ha publicado libros sobre historia de México e historia de la prensa.

En INSIGHT Educación Creativa ha impartido los cursos:
Temas selectos del arte renacentista, Temas selectos del arte barroco, Temas selectos del arte impresionista, Temas selectos del arte surrealista, Mujeres artistas: la historia desconocida, Mujeres artistas: la historia develada, Rembrandt: vida y obra en claroscuro y Van Gogh en cuatro tiempos.

Informes:

✉ robarriol@gmail.com

📘 @Insight: Educación Creativa Certificada

📷 @insighteducacioncreativa

