

Diplomado en Historia del Arte y de las Ideas Culturales

Versión en Línea

Coordinadora Académica: Dra. Ana Ortíz Islas

Nota: Este diplomado es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del diplomado en el grupo al cual se haya inscrito.

Objetivo general

Al finalizar el diplomado, el alumno será capaz de identificar, conocer y comprender las diferentes manifestaciones artísticas que ha creado el hombre a través del tiempo y como éstas se vinculan con la sociedad y la cultura en la que se desarrollaron.

Módulo I

DE LA ANTIGÜEDAD A ROMA

Objetivos

- Conocer los conceptos fundamentales del arte así como las bases para elaborar la lectura y el análisis de las imágenes para una mejor comprensión de la obra de arte.
- Conocer y comprender las obras plásticas de las civilizaciones antiguas en función de los principios estéticos que las originaron.

Temario

1. ¿Qué es el arte? Revisión de su significado y conceptos fundamentales. Recorrido cronológico de las manifestaciones artísticas
2. Lectura de una obra de arte en base al análisis formal de la imagen y sus posibles significados
3. Magia, forma y fantasía. El arte antes de la escritura: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico
4. El mundo antiguo. Arte egipcio: período arcaico. Reino Antiguo y Reino Medio. El Imperio
5. Arte de la Mesopotamia. Sumeria. Acadia. Neo Sumeria
6. Babilonia. Asiria. Neobabilonia. Persia
7. El Egeo. Arte cicládico, minoico y micénico
8. El arte griego. Los estilos geométrico y orientalizante. Período arcaico

9. Grecia. Período clásico: el estilo Severo, la época de Pericles y el siglo IV
Período helenístico
10. Arte de Etruria. Elementos itálicos, mediterráneos y la herencia griega
11. Arte romano. La República. El Alto Imperio. Los siglos II y III
12. El fin del Imperio Pagano. El crepúsculo de Bizancio. Difusión y legado del arte clásico

Módulo 2

EDAD MEDIA

Objetivo

Identificar y comprender los aspectos sustantivos del arte de la Edad Media en sus diversas manifestaciones culturales en Europa, contemplando el contexto histórico social.

Temario

1. Introducción. Conceptos generales, ubicación histórica del período.
Cronología
2. Arte paleocristiano: surgimiento del cristianismo
3. Arte bizantino y su expansión. De Rávena a Venecia
4. El Feudalismo y la vida monástica. Cantares y juglares
5. Arte románico. El siglo XI y sus aportaciones a la arquitectura, la pintura y la escultura
6. Otras manifestaciones culturales: tapicería, gastronomía, música y literatura fantástica
7. Las Cruzadas. En conquista de Tierra Santa. Órdenes religiosas hospitalarias
8. Arte gótico. Francia y sus catedrales: Laon, Nôtre Dame, Chartres, Amiens, Reims
9. Arte gótico en Inglaterra, Alemania y España
10. Arte gótico en Italia. Transición al primer Renacimiento

Módulo 3

RENACIMIENTO Y MANIERISMO

Objetivo

Describir, comprender y analizar las manifestaciones artísticas del Renacimiento (siglos XIV, XV y XVI) en su contexto cultural y social en Europa.

Temario

1. Introducción. Conceptos generales, ubicación histórica del período.
Revisión del concepto de Renacimiento
2. Entre la Edad Media y el Renacimiento: pervivencias e innovaciones en las Escuelas de Siena y de Florencia

3. Desarrollo del Humanismo como idea cultural. Concepto de la Antigüedad Clásica
4. Arte del Quattrocento en Italia: primer Renacimiento, Florencia punto de partida para una nueva estética
5. Mecenazgo en el arte. Importancia de la familia Médicis y otras familias para el desarrollo cultural italiano
6. El arte del siglo XV en el norte de Europa. La aportación de la Escuela Flamenca
7. Arte del Quinecento: el Alto Renacimiento. Roma y los grandes maestros
8. La Escuela Veneciana y su aportación a la luz, el color en el arte
9. La Reforma Protestante y el Concilio de Trento. El Manierismo y sus principales exponentes
10. Otras latitudes: Francia, Inglaterra, España y Nueva España

Módulo 4

BARROCO E ILUSTRACIÓN

Objetivo

Describir, identificar y comprender los aspectos sustantivos de las manifestaciones artísticas del período Barroco y el de la Ilustración (siglos XVII-XVIII) en su contexto cultural y social en Europa.

Temario

1. Introducción. Reforma protestante y Contrarreforma católica. Antecedentes históricos y sociales. Conceptos fundamentales
2. Italia: arquitectura, escultura y pintura en defensa del catolicismo. Roma y Nápoles
3. España: las manifestaciones artísticas al servicio de la monarquía y de la religión católica
4. Francia: la producción artística como instrumento de propaganda política del monarca y de la vida aristocrática
5. Flandes: la pintura bajo el dominio de Peter Paul Rubens y el trabajo escultórico regional
6. Holanda: la imagen al servicio de una sociedad calvinista. La cultura material y el gusto por nuevos temas en pintura
Inglaterra: arte para una burguesía anglicana. Síntesis entre Barroco y Clasicismo
7. El estilo Rococó en Francia, Alemania y Austria: arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas
8. Clasicismo. El impacto de las excavaciones arqueológicas y la reinterpretación de formas y temas de la Antigüedad
9. España: la fundación de Academias para normar la enseñanza y la producción artística, así como para desarrollar la noción de "buen gusto"
10. Alemania: contribuciones teóricas de Johann Joachin Winckelmann. Su influencia en la pintura, la escultura y la literatura. Gran Bretaña: pintura, arqueología, comercio de arte

Módulo 5

SIGLO XIX

Objetivo

Describir, identificar y comprender los aspectos sustantivos de las manifestaciones artísticas del siglo XIX en su contexto cultural y social en Europa.

Temario

1. Introducción. Contexto general del siglo XIX. Historia, cultura y sociedad en el siglo XIX. El nacimiento de la galería de arte, consecuencias de los descubrimientos científicos en el arte
2. Influencia de la Teoría del Arte del siglo XIX: la belleza, lo sublime y lo grotesco con la perspectiva de diversos filósofos
3. Realismo: pintura y literatura
4. Simbolismo: pintura, gráfica y literatura
5. Prerrafaelitas: William Morris y el nacimiento del diseño
6. Impresionismo: música y pintura
7. Neoimpresionismo
8. El inicio de la fotografía
9. Conclusiones y expectativas. El legado del siglo XIX

Módulo 6

SIGLO XX Y ARTE CONTEMPORÁNEO

Objetivo

Describir, identificar y comprender los aspectos sustantivos de las manifestaciones artísticas del siglo XX en su contexto cultural y social en Europa y en América.

Temario

1. Introducción. Evaluación. Conceptos generales. 1900-1918: un mundo moderno
2. El cambio de siglo y las vanguardias (Fauvismo, Expresionismo, Die Brücke, Der Blaue Reiter)
3. Las vanguardias en un escenario moderno (Cubismo, Futurismo, Dada, Pintura metafísica)
4. La búsqueda de un nuevo orden (Bauhaus, Art Déco, Surrealismo, International Style)
5. México y la primera mitad del siglo XX
6. 1945-1965: la era atómica (Expresionismo abstracto, arte cinético, Pop Art, Performance Arte)
7. La conquista del espacio (Minimalismo, Arte Conceptual, Body Art)
8. Arte Conceptual, instalaciones, Posmodernismo
9. México y la segunda mitad del siglo XX
10. El escenario del arte contemporáneo

Coordinador Académico

Dra. Ana Ortíz Islas

Doctora en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París donde obtuvo la mención Très Honorable en la realización de su tesis que versó sobre la historia de los Hospitales de la Orden de San Juan de Dios en Nueva España. Maestra en Museología por la Escuela de Louvre y Maestra en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana.

Su área de investigación es el México virreinal con especial interés en los aspectos de salud y su vinculación con las problemáticas sociales y artísticas.

Ha sido docente universitaria desde 1988 en diversas instituciones académicas, especialmente en la Universidad Iberoamericana donde dirigió el Departamento de Historia del Arte de 2001 a 2004. Conferencista en diversos foros académicos y de difusión cultural. Cuenta con varias publicaciones en distintas editoriales, a la vez trabajó como crítica de arte para Organización Editorial Mexicana (OEM). Coordinó dos proyectos editoriales para la Colección JAPS, en los cuales se estudian las obras de arte de esta excelsa colección privada.

En el ámbito de museos ha trabajado en México (CONACULTA-INBA, Museo Franz Mayer) y París (UNESCO-ICOM), como investigadora, curadora independiente y directora de los departamentos de Investigación, Curaduría y Exhibición. Dirigió el Departamento de Investigación y Curaduría del Museo Franz Mayer de 2006-2007.

Es miembro de varias organizaciones culturales, consejos académicos y seminarios de investigación como del Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Comité Dictaminador de Becas Fullbright (COMEXUS), Consejo Académico del Museo Nacional de Arte (INBA), Comité Mexicano de Historia del Arte, Seminario de Estudios de Salud y Enfermedad de la Dirección de Estudios Históricos (DEH-INAH).

Actualmente es docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana y del Instituto Cultural Helénico, trabaja para el proyecto de Salud y Enfermedad en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y a título personal realiza una investigación sobre la historia de las instituciones hospitalarias en México.