

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Página 1/3

UNIDAD: CUAJIMALPA		DIVISIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	
NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN HUMANIDADES			
CLAVE: 4212076	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: Arte y Literatura Antigua y Medieval		TRIM: II al VIII
HORAS TEORÍA: 4.0	SERIACIÓN:		CRÉDITOS: 8
HORAS PRÁCTICA: 0.0			OPT/OBL OBL.
OBJETIVO (S) Objetivo general: Que al final del curso el alumno sea capaz de: <ol style="list-style-type: none"> 1. Construir un panorama general del desarrollo del arte y la literatura antiguos, clásicos y medievales a través de sus expresiones plásticas y literarias más representativas. 2. Comprender la importancia de la cultura grecolatina para la historia del arte, la literatura y la cultura Occidental, en un contexto histórico (Mesopotamia y Egipto) más extenso, y en un contexto geocultural más amplio (Asia y Medio Oriente). 3. Realizar un análisis crítico, formal y contextual, de las obras y problemáticas más significativas de este periodo del arte y la literatura, con el fin de comprender su significado e importancia para la historia de la cultura. 			
CONTENIDO SINTÉTICO: Abarcando un período de más de cuatro mil años, esta UEA no pretende ser exhaustiva. Lo que se busca es confrontar a los alumnos con algunas de las preguntas, problemáticas y temáticas básicas con que el arte antiguo y medieval confronta al sujeto contemporáneo; a saber: ¿Cómo, porqué y a partir de qué elementos históricos, ideológicos, artísticos y estéticos, se constituye la cultura grecoromana como “cuna” de la civilización Occidental? ¿Qué culturas precedentes y coetáneas quedan desplazadas? ¿Qué hay más allá de la común concepción de la Edad Media como una larga y anquilosada era “oscurantista”, cuya sombra interrumpe la clara continuidad entre el clasicismo grecolatino y el Renacimiento? Estas preguntas e inquietudes serán abordadas a partir de los siguientes conjuntos temáticos:			

MESOPOTAMIA Y EGIPTO:

Orden político y orden divino en la arquitectura (el zigurat y la pirámide)
 El inicio de la escritura y del código jurídico (El código de Hammurabi)
 El origen de la poesía épica (La Epopeya de Gilgamesh)
 El arte funerario pictórico y escrito (El Libro de los Muertos)
 Representaciones de feminidad y masculinidad

ARTE CLÁSICO - GRECIA:

Los dioses y el destino
 Lo apolíneo y lo dionisiaco
 Mitología y literatura: Homero y la épica (La Iliada y la Odisea)
 El teatro griego: Tragedia (Esquilo, Sófocles y Eurípides) y Comedia (Aristófanes)
 La Poética aristotélica. Mimesis, Catarsis y anagnórisis
 La arquitectura arquitrabada y los órdenes griegos (dórico, jónico y corintio)
 La escultura, la cerámica y la pintura

ARTE CLÁSICO - ROMA:

Apropiaciones culturales como base del arte romano.
 La República romana y el arte de la comedia: Plauto y Terencio.
 Esplendor literario durante el Imperio romano: Virgilio, Horacio y Ovidio.
 El arte de la retórica
 Orden político y vida cotidiana en la arquitectura civil
 La escultura, la pintura y el mosaico

ARTE Y LITERATURA MEDIEVAL:

El surgimiento y expansión del cristianismo: arte paleocristiano clandestino y público
 El arte bizantino durante el Imperio Romano de Oriente
 El desarrollo del arte románico en el antiguo Imperio de Occidente
 La representación de lo divino en el arte gótico
 Casa de Dios: Arquitecturas eclesíásticas contrastadas
 La poesía épica popular: el mester de juglaría y El Cantar del Mío Cid
 El mester de clerecía y el culto mariano (Gonzalo de Berceo)
 El amor cortés en la poesía lírica
 La transición del pensamiento medieval teocentrista al renacentista antropocentrista: (Dante, *La Divina Comedia*; Bocaccio, *Decameron*)

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

- Exposiciones temáticas y proyección de películas y material audiovisual, por parte del profesor.
- Investigación documental y presentación de textos teóricos asignados, por parte del alumno.
- Discusión y análisis grupal de lecturas, películas y diversos materiales.
- Presentación de trabajos escritos.
- Cuadernos de seguimiento de lecturas, de discusiones y de visitas.
- Asistencia a museos, conferencias académicas, obras de teatro y festivales parateatrales de “revival medieval”.
- Especialistas invitados.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluación Global:

- Participación en discusiones.
- Evaluaciones periódicas.
- Evaluación terminal.
- Evaluación del proceso registrado en los cuadernos de seguimiento.

Evaluación de Recuperación:

- El alumno deberá presentar una evaluación global que contemple todos los contenidos en la UEA.
- No requiere inscripción previa a la UEA.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

1. Aristóteles. (2009) *El arte poética*. Santa Fe (Argentina): El Cid Editor.
2. Auerbach, Erich. (1975) *Mimesis: la representación de la realidad en la literatura Occidental*. México: FCE.
3. Bajtín, Mijael. (1993) *La cultura popular en la edad media y el renacimiento*. Barcelona: Barral Editores.
4. Barthes, Roland. (2007) *El imperio de los signos*. Barcelona: Seix Barral.
5. Beckwith, J. (1995) *El Arte de la Alta Edad Media*. Barcelona: Destino.
6. Beckwith, J. (2001) *Arte Paleocristiano y Bizantino*. Madrid: Cátedra.
7. Bianchi Bandinelli, R. (1972) *El fin del mundo antiguo*. Madrid: Universo de las Formas, Aguilar.
8. Cameron, A. (1993) *El Bajo Imperio Romano*. Madrid: Encuentros.
9. Conant, K. J. (1987) *Arquitectura carolingia y románica 800-1200*, Madrid: Cátedra.
10. Crippa, Mª A., Ries, J. & Zibawi, M. (1998) *El Arte Paleocristiano. Visión y espacio de los orígenes a Bizancio*. Barcelona: Lunverg.
11. Curtius, Ernst Robert. (1981) *Literatura Europea y Edad Media Latina*. Buenos Aires: FCE.
12. Dodwell, C. R. (1995) *Artes pictóricas en Occidente, 800-1200*. Madrid: Cátedra.
13. Eco, Umberto, Furio Colombo, Francesco Alberoni y Giuseppe Sacco. (1997) *La nueva edad media*. Madrid: Alianza Editorial.
14. Eco, Umberto. (2007) *Historia de la fealdad*. Barcelona: Lumen.
15. Eco, Umberto. (2015) *Arte y belleza en la estética medieval*. México: DeBolsillo.
16. Gombrich, Ernst. (2009). *La historia del arte*. Nueva York: Phaidon.
17. Grabar, A. (1967) *El primer arte cristiano*. Madrid: Aguilar.
18. Grabar, A. (1967) *La edad de oro de Justiniano*. Madrid: Aguilar.
19. Grabar, A. (1985) *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid: Alianza.
20. Hauser, A. (1998) *Historia social de la literatura y el arte I. Desde la prehistoria hasta el barroco*. Barcelona: Random House Mondadori.
21. Hubert, J.; Porcher, J. & Volbach, W. (1968) *La Europa de las invasiones*. Madrid: Aguilar.
22. Krautheimer, R. (1985) *Arquitectura paleocristiana y bizantina*. Madrid: Cátedra.
23. Lasko, P. (1999) *Arte Sacro, 800-1200*. Madrid: Cátedra.
24. LeGoff, Jacques. (1985) *Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval*. Barcelona: Gedisa.
25. Lewis, C.S. (1997) *La imagen del mundo: introducción a la literatura medieval Renacentista*. Barcelona: Península.
26. Mango, C. (1989) *Arquitectura bizantina*. Madrid: Aguilar.
27. Ramírez, Juan Antonio. (2009). *Historia del arte. El mundo antiguo*. Madrid: Alianza.
28. Velmans, T. Koraç, V., Suput, M. *Bizancio*. Lunverg: Madrid, 2001.
29. Weckmann, L. (1984) *La Herencia Medieval de México (I-II)*. México: El Colegio de México.