

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA:

Nombre de la asignatura:	Análisis Crítico de la Arquitectura y del Arte III
Carrera:	Arquitectura
Clave de la asignatura:	ARC-1007
(Créditos) SATCA ¹ :	2-2-4

2.- PRESENTACIÓN:

Caracterización de la asignatura:

En general, la materia de Análisis crítico de la Arquitectura y del arte III contribuye al desarrollo del Perfil Profesional del Arquitecto en el ámbito de la formación de la razón explicativa del campo de la arquitectura, siendo uno de ellos enseñar y formar el pensamiento que reconoce el campo de la realidad de la arquitectura, arte y urbanismo; conocer y comprender las bases teóricas sobre las que se levanta en la historia la reflexión disciplinar racional y crítica; generar habilidades de gestión de la información; capacidad crítica y autocrítica; capacidad para generar nuevas ideas y dominio de la apreciación y expresión estética.

En torno a estos hechos interesa: Conocer y debatir las ideas con las que se explicaron los acontecimientos; comprender la obra arquitectónica y del arte de las vanguardias y del movimiento moderno en relación a categorías de origen teórico; interpretar la obra arquitectónica y del arte dentro de una realidad histórica y cultural, en una relación dialéctica entre una teoría y la forma-espacio de su materialización.

Para alcanzar estos objetivos el programa utiliza como objeto de estudio la diversidad de estilos arquitectónicos y ciudades que han sido paradigmáticas en distintos momentos de una secuencia histórica que abarca desde el siglo XIX hasta los inicios del siglo XX con el Movimiento Moderno.

La materia se relaciona con los cursos anteriores, como antecedente de las diferentes etapas de la transformación de su Hábitat; de acuerdo a sus cambios socioculturales considerando sus diferentes momentos históricos y su influencia en los futuros cambios estilísticos.

La asignatura se relaciona con las materias posteriores de Análisis Crítico de la arquitectura y del arte IV, Taller de Diseño, Estética, Urbanismo.

Esta materia se relaciona con la competencia específica que identifica la función cultural de la arquitectura en los diferentes períodos históricos de las civilizaciones., con la apreciación y expresión estética y con la habilidad creativa y del diseño

Intención didáctica.

Los temas serán abordados de la siguiente manera:

- Exposición del tema por parte del facilitador, indicando las áreas de interés.
- Investigación por parte del alumno.
- Exposición de él o los educandos.
- El facilitador organizara discusiones sobre temas expuestos ,clarificara y ampliara los temas tratados
- El facilitados dirigirá estrategias de aprendizaje que garanticen el conocimiento

Los enfoques que se sugieren son:

- a partir del estudio del pasado por analogía encontrar soluciones en el presente y proyectarlas al futuro. El análisis de la teoría y su aplicación en la práctica

En las tres unidades los temas se trabajaran con la profundidad necesaria para que se aclaren los hechos, su evolución y repercusiones. La extensión deberá de ser la necesaria para que el estudiante sea capaz de emplear la información de la materia en el campo del diseño. Analizarán de manera extensa y con mayor profundidad en temas específicos.

Para resaltar el desarrollo de las competencias genéricas se desarrollará lo siguiente:

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Identificar el fenómeno en cuestión y determinación de analogías con fenómenos de comportamiento similar.
- Sustentar ideas de manera oral y escrita.
- Emplear tecnologías informáticas y de comunicación
- Realizar el proceso de investigación.
- Capacidad de crítica y autocrítica.
- Identifica el nivel de los conocimientos sobre el tema.
- Identifica la función cultural de la arquitectura en las diferentes teorías.

Con los contenidos de la asignatura se desarrollan las siguientes competencias específicas

El profesor encausará la dirección del conocimiento despertando la inquietud por la autocrítica y la reflexión en temas específicos.

- Apreciación y expresión estética.
- Analiza e integra el contexto social
- Analiza y adapta el entorno físico
- Diseño de objetos urbano-arquitectónicos

- Inova el diseño con la aplicación de vanguardias arquitectónicas
- Selecciona y aplica materiales tradicionales y de vanguardia
- Selecciona y supervisa los procesos y sistemas constructivos tradicionales y de vanguardia

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias específicas:	Competencias genéricas:
• Interpretar los conceptos básicos de la expresión artística de la época y relacionarlos con el pensamiento actual. Identifica la función cultural de la arquitectura renacentista, barroca y neoclásica. • Conocer la relación de los hechos históricos y el lenguaje plástico y artístico de la humanidad para su aplicación en el diseño. Identifica la función cultural de la arquitectura en el siglo XIX • Analizar las determinantes físicas y sociales sobre la evolución de la forma para entender cómo se adaptaron al contexto físico, social y económico. • Analizar el desarrollo de la estética en la evolución humana para su conceptualización actual • Analizar la evolución del diseño artístico, arquitectónico y urbano para su reinterpretación • Identificar las características estilísticas de la forma en la Historia como respuesta crítica al diseño. • Asumir al medio natural y a la cultura en su totalidad toda vez que se estudie alguna forma de diseño del hábitat, sea propia o ajena.	1) Competencias instrumentales: • Lectura analítica de textos. • Comunicación oral y escrita de reflexiones personales. • Recopilación sistematizada de información especializada. • Capacidad de conocer y comprender el devenir de la historia de la arquitectura y arte. • Identificar los fenómenos y determinar analogías de comportamiento similar en la actualidad • Capacidad crítica y autocrítica. • Relaciona las diversas teorías planteadas y su aplicación en la realidad • Identifica su nivel de pertinencia de los conocimientos sobre el tema. 2) Competencias interpersonales: • Capacidad de trabajo, debate y diálogo en grupo • Capacidad de comunicar y expresar con corrección y eficacia sus conocimientos y reflexiones, tanto a nivel oral como escrito. • Capacidad para situar y contextualizar las obras de arte, diseño y arquitectura desde los movimientos artísticos en sus contextos culturales y estéticos • Capacidad de investigar y

• Desarrollar la creatividad hacia el diseño.	profundizar en el conocimiento teórico y en metodologías prácticas. • Capacidad de incrementar el criterio a la hora de analizar la obra u objeto artístico. 3)Competencias sistémicas: • Desarrollo de pensamiento reflexivo, analógico, sistémico y crítico. • Comprensión de conceptos en relación a momentos históricos de la cultura y a obras de arte y arquitectura. • Creación de puntos de vista fundados sobre ideas, hechos u obras arquitectónicas estudiadas en los textos. • Habilidad de investigación • Capacidad de aprender

4.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Lugar y fecha de elaboración o revisión	Participantes	Observaciones. (cambios y justificación)
Institutos Tecnológicos de: Chihuahua II, Pachuca, Querétaro y Tijuana Octubre 2009 a Marzo del 2010	Representantes de las Academias de Arquitectura	Reunión nacional de diseño e innovación curricular para la formación de competencias profesionales de la carrera de arquitectura.

5.- OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Que los alumnos tengan un conocimiento de la evolución de la arquitectura durante el periodo comprendido, analizando no sólo los edificios y la labor de los arquitectos más relevantes, sino también analizando la relación del edificio con la ciudad y cuestiones básicas de historia urbana, la evolución del oficio de arquitecto, el progreso de las técnicas constructivas. Se trata en suma de dotar al alumno de una base cultural indispensable, desarrollar un sentido crítico de la historia de la arquitectura y del arte, reflexionar sobre la condición del arquitecto, etc. Por lo tanto los objetivos serán:

- Distinguir la relación de los hechos históricos y el lenguaje plástico y artístico de la humanidad, en la etapa del Romanticismo, Impresionismo, Art Nouveau, Eclecticismo, Revivalismo, Arquitectura Industrial y Modernismo.
- Analizar las determinantes físicas y sociales sobre la evolución de la forma urbano- arquitectónica y artística en el siglo XIX
- Analizar el desarrollo de la estética en la evolución humana
- Analizar la evolución del diseño artístico, arquitectónico y urbano
- Desarrollar la creatividad hacia el diseño
- Asumir al medio natural y a la cultura en su totalidad toda vez que se estudie alguna manera de diseño del hábitat, sea propia o ajena.

6.- COMPETENCIAS PREVIAS.

- Conocer los antecedentes de la Historia universal y de México
- Habilidad para gestionar la información
- Habilidad de comunicación oral, gráfica y escrita
- Apreciación cultural y artística.
- Relacionar los periodos y culturas anteriores al siglo XIX.

7.- TEMARIO

Unidad	Temas	Subtemas
I	Vanguardias en el Siglo XIX	Conformación de la sociedad humana • Confrontación entre la burguesía y el proletariado • Consolidación del pensamiento racionalista Origen de los asentamiento humanos • La ciudad industrial de Toni Garnier Expresión artística como reflejo del alma • Romanticismo y Realismo • Las vanguardias decimonónicas • Identificación de las características formales del arte Modos de producción • Capitalista • Socialista Conceptualización del espacio arquitectónico y el desarrollo tecnológico • Origen y desarrollo de la Revolución industrial • Funcionalismo de Soullivan y Adler

		• La Secession de Viena y Aldolf Loos • La Red House y el Arts & Crafts de Rushkin y Morris Arquitectura como concreción de los deseos e ideales humanos • Análisis de los paradigmas arquitectónicos del periodo en Europa y México.

II	Movimiento Moderno	Conformación de la sociedad humana • Los movimientos bélicos de la primera mitad del siglo XX • Sociedad industrial • El socialismo • La Modernidad en México El movimiento moderno en México(1940-1970) Origen de los asentamiento humanos • La ciudad Racional • El modelo del bungalow.Norteamericano. La ciudad Americana Expresión artística como reflejo del alma • Constructivismo Ruso • Cubismo • Fauvismo • Abstracción • Identificación de las características formales del arte Modos de producción • Confrontación de los modelos económicos ,capitalista y socialista Conceptualización del espacio arquitectónico y el desarrollo tecnológico • Funcionalismo • Organicismo Arquitectura como concreción de los deseos e ideales humanos • Análisis de los paradigmas arquitectónicos del periodo • Bauhaus • De stijl • Estilo Internacional • La búsqueda de la identidad nacional en México a través de la arquitectura.

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS.

- Elaboración y exposición de análisis de edificaciones históricas tomando en cuenta los aspectos estéticos de la época, así como los elementos de diseño utilizados.
- Elaborar descripciones preiconográficas de obras de arte y arquitectónicas.
- Elaboración de cronogramas
- Realizar investigaciones y ensayos temáticos.
- Visitar museos, exposiciones y lugares relacionados con la creación.

Con respecto a la finalidad, intención y enfoque de la asignatura es preciso puntualizar que:

- El maestro deberá conducir el curso de manera tal que se logre el aprendizaje significativo. Lo que no se dará si se permite que el alumno solamente “exponga clase” sin el asesoramiento, participación y dirección del maestro.
- En academia se determinaran los temas a tratar en cada unidad, las teorías de la arquitectura, los autores a estudiar y las obras básicas a analizar.
- Es importante que el maestro prepare los contenidos y alcances del curso.
- El profesor deberá seleccionar y proporcionar a los alumnos textos para su análisis y discusión en clase.
- El enfoque de la asignatura será dado en función a recabar datos relacionados que conduzcan a algo.

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN.

En la evaluación del alumnado ocupará un lugar esencial el examen final (80% de la calificación).

Dicha prueba constará de dos partes, en las que el alumno podrá demostrar su conocimiento de la asignatura. La primera consistirá en la clasificación y breve comentario de varias imágenes, previamente analizadas en el aula (40% de la

calificación final). La segunda corresponde a la redacción de una cuestión teórica, relativa a los temas del programa (40% de la calificación final).

Con este sistema se pretende evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno, así como sus competencias, tales como la capacidad de análisis y de síntesis, la búsqueda y gestión de información, etc.

Parte de la calificación final (20%) se obtendrá por la evaluación de varios trabajos. Como ejemplo: tareas de pequeño formato (individuales y en grupo), a través de las cuales el alumno podrá mostrar su rendimiento absoluto, así como su evolución a lo largo del curso.

Ejemplos sugeridos:

- Estructurar de manera ordenada los hechos históricos.
- Identificar con claridad las características formales de los objetos arquitectónicos y artísticos
- Interpretar la relación de la morfología con el medio ambiente
- Analizar las sociedades con sus hechos y sus objetos artísticos y arquitectónicos.
- Clasificar las características formales del romanticismo, impresionismo, Art Nouveau, Eclecticismo, Revivalismos, Arquitectura Industrial y Modernismo.
- Colaboración en trabajo en equipo.

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE.

Unidad 1: VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX

Competencias específicas a desarrollar.	Actividades de aprendizaje.

Explicar las causas que originaron los asentamientos humanos y destacará el momento de la aparición de la actividad artística y arquitectónica, percibiendo la interrelación existente entre el dominio de la técnica y el proceso evolutivo o de transformación por el que ha atravesado el arte y la arquitectura. Comprenderá cómo el desarrollo del pensamiento, la estructura socioeconómica y política, incidió en la conformación de las ciudades, en los hechos artísticos y arquitectónicos del siglo XIX y XX Identifica los planteamientos del siglo XIX y XX y sus posibilidades de aplicación en el diseño	• Elaborar el cronograma específico de la unidad y relacionarlo con el cronograma general. • Investigar el pensamiento, la estructura socio-económica y política de las culturas antiguas para comprender el desarrollo de los asentamientos, de los hechos artísticos y arquitectónicos • Con base en la investigación anterior analizar los pensamientos filosóficos y las teorías que dieron origen a la arquitectura, arte y urbanismo. • Discutir las obras de arte y arquitectura del periodo analizado como exponentes de la creatividad humana, capaces de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento testimonial de una época y cultura. • Describe la tipología de las construcciones arquitectónicas del Siglo XIX y XX. • Expresa los hechos históricos que condicionan las manifestaciones artísticas de las diferentes civilizaciones. • Investiga los componentes formales y estilísticos del periodo estudiado. • Valora la importancia de la relación de la arquitectura con el contexto cultural. • Conoce e interpreta las diferentes teorías arquitectónicas a fin de comprender su importancia cultural. • Contempla las teorías de la arquitectura en la concepción del proyecto urbano-arquitectónico.

Unidad 2: Movimiento Moderno

Competencias específicas a desarrollar.	Actividades de aprendizaje.

Analizar cómo el desarrollo del pensamiento, la estructura socioeconómica y política, incidió en la conformación de las ciudades, en los hechos artísticos y arquitectónicos, utilizando los avances tecnológicos. Identifica la teoría y el lenguaje generadas en el siglo XIX y XX y su empleo en el diseño. Identifica las características formales del arte en el siglo XIX y XX	• Elaborar el cronograma específico de la unidad y relacionarlo con el cronograma general. • Analizar las condiciones impuestas por el medio físico natural y la generación de las culturas clásicas. • Analizar la división de clases y la especialización del trabajo. • Investigar los ámbitos y alcances tecnológicos de la época, explicando su aplicación en el arte, el urbanismo, el paisaje y la arquitectura. • Investigar el pensamiento, la estructura socio-económica y política del periodo analizado para comprender el desarrollo de los asentamientos, de los hechos artísticos y arquitectónicos • Con base en la investigación anterior analizar los pensamientos filosóficos y las teorías que dieron origen a la arquitectura, arte y urbanismo. • Describe la tipología de las construcciones arquitectónicas de la época. • Investiga los componentes formales y estilísticos del periodo. • Conoce e interpreta las diferentes teorías arquitectónicas a fin de comprender su importancia cultural. • Contempla las teorías de la arquitectura en la concepción del proyecto urbano-arquitectónico.

11.- FUENTES DE INFORMACIÓN

- Benevolo, Leonardo. *Historia de la Arquitectura moderna*. Editorial Gustavo Gili.
- FREGOSO, JORGE (2000). *La arquitectura en la civilización occidental*. Universidad de Guadalajara. Pp.11-140.

- HERNÁNDEZ, RAÚL (1988). *Introducción al estudio de la arquitectura occidental*. UNAM. México. Pp.13-225.
 - Josep Maria Montaner. *La modernidad Superada*. Editorial Gustavo Gili.
 - Kenneth Frampton. *Historia Crítica de la arquitectura moderna*. Editorial Gustavo Gili.
 - Josep Maria Montaner. *Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Editorial Gustavo Gili.
 - TASCHE. (2003). *Teoría de la Arquitectura. Del Renacimiento a la Actualidad*. Colonia, Alemania. Pp.6-845.
 - UNAM. (2007). *Fuentes para el Estudio de la Arquitectura en México. Siglos XIX y XX*. Instituto de Investigaciones Estéticas. México. Pp.13-402
1. Ballesteros Ernesto Historia Universal del Arte y la Cultura Edit. Hares varios tomos.
 2. Basegoda Nonell Juan Historia de la Arquitectura Barcelona 1984
 3. Busagli Marco. Atlas Ilustrado de la Arquitectura. Comprender la Arquitectura. Edit. SUSAETA Ediciones S.A. Milán
 4. Ching D.K. Francis, Diccionario visual de arquitectura, Barcelona España, Editorial Gustavo Gili, S.L. 1997.
 5. E.H. Gombrich; La Historia del Arte. Edit. Phaidon; Reimpresión 2007.
 6. Espasa Calpe Editores Historia Universal del Arte, 12 Tomos, 2000
 7. Duby Georges, Europa en la Edad media, arte románico, arte gótico, Barcelona España, Editorial Blume
 8. Esteva Loyola Ángel. Estilos en la Arquitectura México 1993
 9. Glancey, Jonathan. Historia de la arquitectura. ed. Jo Marceau Neil Lockley. México: Grupo Planeta y Dorling Kindersley. 2001
 10. Gympel Jan. Historia de la Arquitectura, de la Antigüedad hasta nuestros días. Edit. Könneman Alemania 2005
 11. Lira Vázquez Carlos. Para una historia de la Arquitectura Mexicana. UAM Azcapotzalco Edit. Tilde México 1991
 12. Pateta Luciano Historia de la Arquitectura Antología Crítica Edit. Herman Blume
 13. Prette, María Carla, and Alonso de Giorgis. *Historia Ilustrada del Arte. Técnicas, épocas, estilos*. Traducción Cristina García Ríos. Madrid, Unión europea: Susaeta Ediciones, S.A.
 14. Rodríguez Llera Ramón Breve Historia de la Arquitectura. Edit. Diana México 2006.
 15. Secretaría del patrimonio nacional, Vocabulario arquitectónico Ilustrado, México, 1976.

16. Salvat Editores Historia del Arte 24 tomos
17. Salvat Editores Historia del Arte Mexicano 16 tomos
18. Velarde Héctor Historia de la Arquitectura Breviarios del Fondo de Cultura Económica México 1983
19. Watkin David Historia de la Arquitectura Universal Italia 1999 Edit. Köneman
20. X. de Anda Enrique Historia de la Arquitectura Mexicana. Edit. GGili. México 1995.
21. Andrea Palladio. Los cuatro libros de la arquitectura. 2006. UAM-ATZCAPOZALCO, LIMUSA.
22. M. Roth. Entender la arquitectura. 2005. Gustavo Gilli.
23. Alonso, Pereira, José Ramón. Introducción a la historia de la arquitectura. 2005, Barcelona. Editorial Reverté.
24. Viñola. Tratado de las cinco órdenes de arquitectura. 1953. Editorial construcciones sudamericanas.

Sitios web:

12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS.

Se sugiere que el docente diseñe las prácticas necesarias para que el estudiante esté capacitado para:

- Construir o descubrir un concepto o ley.
- Verificar una ley o un comportamiento analizado previamente.
- Aplicar lo aprendido a situaciones de la práctica profesional
- Solucionar un problema que requiera un tratamiento interdisciplinario.
- Demostrar un fenómeno.