

TOMO 4. LAS ARTES.

LAS ARTES VISUALES. MÚSICA. LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO.

LITERATURA. ISBN-10: 970-607-665-4, 9706076654

LAS ARTES VISUALES.

INTRODUCCIÓN A LAS ARTES VISUALES.

LA TRADICIÓN EUROPEA.

ARTE PREHISTÓRICO: La escultura del paleolítico superior. La pintura del paleolítico superior. La pintura mesolítica. La talla mesolítica. El neolítico. Las edades del bronce y del hierro.

ARTE ANTIGUO: Egipto. Mesopotamia. El Egeo. Grecia. Etruria. El Imperio romano.

ARTE DE LA EDAD MEDIA: Arte cristiano primitivo y arte bizantino. El período de las migraciones. Europa oriental y Rusia. Arte insular. Arte vikingo. Arte carolingio. Arte otónico u otoniano. Arte románico. Arte gótico.

ARTE DEL RENACIMIENTO: Inicios del renacimiento en Italia. Inicios del renacimiento en el norte de Europa. Renacimiento italiano en el siglo XV. El norte de Europa en el siglo XV. El renacimiento clásico en el centro de Italia. El renacimiento clásico en Venecia. Expansión del renacimiento en el resto de Europa.

EL RETRATO EN EL RENACIMIENTO.

ARTE BARROCO Y ROCOCÓ: Barroco. Rococó. La fusión de barroco y rococó.

DEL NEOCLASICISMO AL POSTIMPRESIONISMO: Neoclasicismo. Romanticismo y diversidad. Realismo e impresionismo. Simbolismo y postimpresionismo.

ARTE DE AMÉRICA DEL NORTE.

ARTE PRECOLOMBINO DE AMÉRICA DEL NORTE: El Ártico. La costa noroeste. California y la Gran Cuenca. El suroeste. Las Grandes Llanuras. Las tierras boscosas orientales.

POSTES TOTÉMICOS AMERINDIOS.

ARTE COLONIAL: Pintura. Arquitectura. Escultura. Cerámica. Metalistería. Mobiliario.

ARTE DEL SIGLO XIX: Pintura. Arquitectura. Orfebrería. Mobiliario.

ARTE DE AMÉRICA LATINA.

ARTE PRECOLOMBINO: Arquitectura y urbanismo. Escultura y cerámica. Pintura.

ARTE COLONIAL (SIGLOS XVI-XVIII): Arquitectura del siglo XVI. Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Pintura. Escultura. Artes decorativas.

ARTE LATINOAMERICANO DEL SIGLO XIX: Arquitectura. Pintura. Escultura.

ARTE OCCIDENTAL DEL SIGLO XX.

PINTURA: Primeros movimientos artísticos. La primera guerra mundial y los años de entreguerras. La segunda guerra mundial y los años de posguerra.

ABSTRACCIÓN.

ESCULTURA: El desarrollo del estilo moderno.

ARQUITECTURA: Los años anteriores a 1914. Tradiciones innovadoras y tradiciones conservadoras. Arquitectura de posguerra. Fines del siglo XX.

DISEÑO GRÁFICO: Diseño de carteles. Logotipos. Tipografía. Artes gráficas por computadora.

FOTOGRAFÍA: La invención de la fotografía. Fotografía documental. Comienzos de la fotografía artística. Fotografía compuesta. Diversificación de fines del siglo XX.

LAS ARTES DECORATIVAS: Modernismo. Art déco. Modernidad. Cultura «pop» y posmodernismo.

ARTE LATINOAMERICANO DEL SIGLO XX.

PINTURA: Período 1900-1945. Período 1945-1990.

ESCULTURA: Las raíces americanas. Abstracción. Escultura integrada a la arquitectura. Arte cinético. Nueva objetividad.

ARQUITECTURA: América, espejo de Europa (1900-1915).

Renovación, cambios y persistencias (1915-1930). La modernidad en escena (1930-1950). La modernidad universal (1950-1970).

Hacia la modernidad apropiada (1970-1990).

FOTOGRAFÍA: Los inicios de la influencia de la pintura. La fotografía como testimonio.

LAS ARTES VISUALES EN EL RESTO DEL MUNDO.

ARTE ISLÁMICO: Primera arquitectura religiosa. Primera arquitectura civil. Objetos de arte antiguos. Arquitectura (750-1000). Objetos de arte abasí antiguo. Arquitectura (1000-1258). Objetos de arte abasí tardío y de arte fatimí. Mongoles y mamelucos. Dinastías posteriores.

ARTE AFRICANO: Arte rupestre. Arte nubio y egipcio antiguos. Arte aksumita. Escultura africana clásica. Arquitectura. Otras artes tradicionales. Arte moderno.

ARTE DEL SUBCONTINENTE INDIO: Prehistoria. El período de los Maurya. El período de los Sunga. El período de los Śātavāhana. El período de los Kuṣāna. El período de los Gupta. El período de los Chālukya. El período de los Pallava. El período medieval del norte. El período de los Chola. El impacto del islam.

ARTE CHINO: Tumbas y enterramientos. De la arquitectura neolítica a la Tang. De la arquitectura Song a la Qing. De la pintura neolítica a la Tang. De la pintura de las Cinco dinastías a la Song. De la pintura Yuan a la Qing. De la cerámica neolítica a la Tang. De la cerámica Song a la Yuan. De la cerámica Ming a la Qing. Escultura.

ARTE COREANO: Enterramientos. Arquitectura. Pintura y caligrafía. Cerámica. Escultura. Metalistería.

ARTE JAPONÉS: Enterramientos. Arquitectura búdica. Arquitectura civil. Inicios del arte pictórico. De la pintura Kamakura a la de Edo temprano. De la pintura Edo tardío a la moderna. Grabado. Cerámica. Escultura.

ARTE DEL SURESTE ASIÁTICO: Indonesia y Filipinas. Camboya. Birmania. Vietnam. Tailandia. Laos. Malaysia.

ARTE DE OCEANÍA Y AUSTRALASIA: Arte melanesio. Arte polinesio. Arte micronesio. Arte prehistórico en Australasia. Arte indígena tardío en Australasia. El arte de los comienzos de la colonización en Australasia. Hacia el nacionalismo artístico. Nuevas direcciones en el arte de Australasia.

MÚSICA.

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA.

MÚSICA DE EUROPA Y DE AMÉRICA DEL NORTE.

HISTORIA DE LA MÚSICA ANTIGUA: La tradición europea.

FORMAS MUSICALES MEDIEVALES: La música litúrgica antes del 1300. La música litúrgica de los siglos XIII y XIV. La música profana antes del siglo XIV. El canto polifónico del siglo XIV.

MÚSICA DEL RENACIMIENTO Y DEL BARROCO: El renacimiento. El primer barroco. El barroco tardío.

LA ÉPOCA CLÁSICA: Características de la época clásica. Los centros musicales europeos. Las colonias británicas en América del Norte.

MÚSICA ROMÁNTICA: Europa central. Francia. Italia. Las nuevas tradiciones nacionales. América del Norte.

LA ORQUESTA SINFÓNICA.

MÚSICA DE AMÉRICA LATINA.

LA TRADICIÓN AUTÓCTONA Y LA TRADICIÓN COLONIAL: Música precolombina. Música religiosa: del descubrimiento al barroco. Los grandes centros productivos. Música profana.

MÚSICA LATINOAMERICANA DEL SIGLO XIX: México y América Central. Área Caribe. Área andina y Cono Sur.

MÚSICA LATINOAMERICANA DEL SIGLO XX: México y América Central. Caribe. Área andina. Cono Sur.

MÚSICA OCCIDENTAL DEL SIGLO XX.

MÚSICA CLÁSICA MODERNA: Eclecticismo. Conservadurismo. Neoclasicismo. Aparición del serialismo. Evolución del serialismo y el serialismo integral. Tendencias recientes.

MÚSICA POPULAR: El ragtime y la pasión por el baile. Blues. Jazz. Música country. Rock and roll. Inicios de los años 1960. El «flower power». Inicios de los años 1970. El punk-rock y el final de la década de 1970. Los años 1980 y 1990.

EL CONCIERTO POP.

MÚSICA PARA EL TEATRO Y EL CINE: La función de variedades. La aparición del musical escénico. La aparición del musical cinematográfico. El musical después de 1940. Música para bandas sonoras de película.

MÚSICA DEL RESTO DEL MUNDO.

MÚSICA ISLÁMICA: Historia. Teoría.

MÚSICA AFRICANA: Instrumentación y formas musicales. La difusión de estilos e instrumentos. Influencias foráneas y colonialismo. El período poscolonial.

MÚSICA DEL SUBCONTINENTE INDIO: Historia. Instrumentos. Formas y teoría.

MÚSICA DE ASIA ORIENTAL Y DEL SURESTE ASIÁTICO: China. Corea. Japón. Sureste asiático.

MÚSICA DE OCEANÍA Y DE AUSTRALASIA: Micronesia. Nueva Guinea y Melanesia. Polinesia. Australasia. El panorama moderno.

LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO.

INTRODUCCIÓN A LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO.

TEATRO OCCIDENTAL.

TEATRO CLÁSICO: Grecia. Roma.

TEATRO MEDIEVAL: El teatro religioso. El teatro profano.

TEATRO DEL RENACIMIENTO Y DEL BARROCO: Italia. Inglaterra. España. Francia. Países Bajos. Sacro imperio romano germánico. Teatro jesuítico.

TEATRO DEL SIGLO XVIII: Italia. Francia. Islas Británicas. Países de habla alemana. Escandinavia.

TEATRO DEL SIGLO XIX: Europa. Estados Unidos.

TEATRO DEL SIGLO XX: Nuevos géneros y conceptos escenográficos.
Nuevos tipos de teatro y de producción.

SHAKESPEARE EN ESCENA.

EL TEATRO EN AMÉRICA LATINA.

DANZA DE EUROPA Y DE AMÉRICA DEL NORTE.

DANZA ANTIGUA: La tradición europea. América del Norte.

DANZA DE LA EDAD MEDIA Y DEL RENACIMIENTO: Inicios de la danza cristiana. Danza profana medieval. Danza cortesana medieval.

Espectáculos del renacimiento y orígenes del ballet. La danza Tudor y la masque. Danzas populares.

DANZA DE LOS SIGLOS XVII A XIX: Ballet de corte. Danza social de corte. Danza social para todos. Ballet romántico. Ballet clásico.

Inicios de la danza espectáculo estadounidense.

DANZA DEL SIGLO XX: Los Ballets rusos. Ballet soviético. Ballet contemporáneo. Danza moderna y posmoderna. El musical estadounidense. Danza de sociedad.

DANZA DE AMÉRICA LATINA.

DANZA POPULAR LATINOAMERICANA: Danza precolombina. La danza durante la colonia. Danza popular y de salón.

TEATRO Y DANZA DEL RESTO DEL MUNDO.

TEATRO Y DANZA EN EL MUNDO ISLÁMICO: Drama narrativo. Drama religioso. Teatro de marionetas. Drama improvisado cómico. Drama del siglo XX. Danza.

TEATRO Y DANZA AFRICANOS: El teatro durante el período colonial. El teatro en el período poscolonial. La danza tradicional. La danza a fines del siglo XX.

TEATRO Y DANZA DEL SUBCONTINENTE INDIO: Comienzos mitológicos. Teoría dramática. El desarrollo del teatro. El desarrollo de la danza.

TEATRO Y DANZA DE ASIA ORIENTAL: China. Corea. Japón.

TEATRO NŌ JAPONÉS.

TEATRO Y DANZA DEL SURESTE ASIÁTICO: Teatro basado en la aldea. Representaciones de la corte. Teatro popular.

TEATRO Y DANZA DE OCEANÍA Y AUSTRALASIA: Oceanía. Australia. Nueva Zelanda.

CINE.

EL CINE MUDO: Primera época del cine. El Hollywood mudo.

Estrellas y payasos. De Mille y Von Stroheim. Cine de arte escandinavo y alemán. Cine de arte francés. Cine ruso.

LA EDAD DE ORO DEL CINE: Hollywood. El cine europeo. El cine durante la segunda guerra mundial.

HOLLYWOOD: LAS ESTRELLAS Y LOS ESTUDIOS.

CINEMATOGRAFÍA MUNDIAL: El neorrealismo italiano. Hollywood en crisis. La nouvelle vague francesa. El cine de arte. El cine latinoamericano. El cine africano. El cine asiático. El cine australiano. El cine europeo desde 1970. El cine norteamericano desde 1970.

LITERATURA.

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA.

LITERATURA EUROPEA Y DE LA AMÉRICA NO HISPANA.

LAS PRIMERAS LITERATURAS: Los orígenes de la tradición europea. América del Norte precolombina.

LITERATURA CLÁSICA: La poesía épica y lírica griega. La tragedia griega. La comedia griega. La historia griega. La filosofía griega. Escritores helenísticos y posteriores. El teatro romano. La oratoria romana. La historia romana. La épica romana. La poesía amorosa romana. La sátira romana. El final de una era.

LITERATURA MEDIEVAL: Latín. Inglés antiguo. Nórdico antiguo. Alto alemán antiguo. Francés medieval. Italiano medieval. Inglés medio. Alto alemán medio. Otras lenguas.

LITERATURA DEL RENACIMIENTO: Poesía italiana. Poesía española. Poesía francesa. Poesía inglesa. Poesía portuguesa. Teatro inglés y español. Teatro italiano. Teatro francés y alemán. Prosa europea. El final del renacimiento europeo. América del Norte.

DEL BARROCO AL NEOCLASICISMO: Poesía italiana. Poesía española. Poesía neerlandesa. Poesía inglesa. Poesía alemana. Teatro español.

Teatro francés. Teatro neerlandés. Teatro inglés. Teatro alemán. La novela española. La novela francesa. La novela inglesa. La novela alemana. Literatura de América del Norte.

EL CLASICISMO DE WEIMAR.

ROMANTICISMO Y REACCIÓN: Los orígenes del romanticismo. El romanticismo alemán. El romanticismo francés. El romanticismo británico. El romanticismo español. Reacción y ocaso en Europa. América del Norte. Brasil.

DEL REALISMO AL SIMBOLISMO: Poesía inglesa. Poesía francesa y alemana. Poesía del sur de Europa. Poesía rusa. Teatro europeo. Prosa inglesa. Prosa francesa y alemana. Prosa del sur de Europa. Prosa rusa. Poesía de América del Norte. Prosa de América del Norte.

LA REFORMA SOCIAL EN LA LITERATURA DEL SIGLO XIX.

LITERATURA HISPANOAMERICANA.

LITERATURAS PRECOLOMBINAS: Transcripciones y traducciones.

Literatura azteca. Literaturas maya y quechua. Poesía lírica.

EL RENACIMIENTO: Cristóbal Colón. Otros cronistas. Fray Bartolomé de Las Casas. El Inca Garcilaso de la Vega. Poesía.

EL BARROCO: Poesía. Teatro. Prosa.

SIGLO XVIII: Poesía. Ensayo.

SIGLO XIX: Una estética de transición. Los primeros románticos. La segunda generación romántica. La estética y el naturalismo.

SIGLO XX: Ensayo. Poesía. Teatro. Narrativa.

LITERATURA OCCIDENTAL DEL SIGLO XX.

POESÍA: Inglesa. Española y portuguesa. Italiana. Francesa. Alemana. Rusa. Otras lenguas.

TEATRO: Inglés. Español y portugués. Italiano. Francés. Alemán. Ruso. Otras lenguas.

PROSA: Ficción inglesa. Ficción española y portuguesa. Ficción italiana. Ficción francesa. Ficción alemana. Ficción rusa. Ficción en otras lenguas. No ficción.

LITERATURA DEL RESTO DEL MUNDO.

LITERATURA ISLÁMICA: Poesía árabe. Prosa árabe. Literatura persa. Otras literaturas. Literatura moderna.

LITERATURA AFRICANA: Literatura oral. La aparición de la literatura escrita. El impacto del colonialismo. La primera literatura en lengua extranjera. Literatura contemporánea en inglés. Literatura contemporánea en francés. Literatura contemporánea en portugués.

LITERATURA DEL SUBCONTINENTE INDIO: Literatura antigua. Literatura épica. El período medieval. Literatura moderna.

LITERATURA DE ASIA ORIENTAL: China. Corea. Japón.

LITERATURA DEL SURESTE ASIÁTICO: Literatura antigua. Literatura colonial. Literatura contemporánea.

LITERATURA DE OCEANÍA Y AUSTRALASIA: Literatura oral. Literatura escrita de Australia. Literatura escrita de Nueva Zelanda. Literatura escrita del Pacífico sur.

ÍNDICE.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS.

COLABORADORES.