Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras

Facultad de Humanidades

Programa de Historia del Arte

Curso: Historia del Arte Occidental I

Codificación del curso: HART3191

Número de horas/créditos: 3 créditos / 3 horas contacto a la semana

Prerequisitos: Ninguno

Nombre del profesor: Rafael Jackson, Ph.D.

Correo electrónico: rafael.jacksonmartin@upr.edu

Oficina: Janer 126 (entre La Torre y la sucursal del Banco Popular)

Horario de oficina: miércoles, de 12:30pm a 4:30pm. Las citas se concertarán por anticipado.

Descripción del curso: En este curso se estudiarán críticamente desde los orígenes del arte en la Prehistoria, pasando por las manifestaciones artísticas de la Antigüedad en Europa, Oriente Próximo y África del Norte, para culminar en las obras de arte realizadas durante la Edad Media.

Objetivos del curso:

1. Demostrar su percepción visual.
2. Conocer y manejar el vocabulario de las artes visuales.
3. Reconocer los aspectos formales y los contenidos esenciales de las obras de arte.
4. Demostrar una actitud crítica ante las obras de arte.
5. Conocer las técnicas de la arquitectura, la escultura, la pintura, el dibujo, el grabado y la alfarería, entre otras.
6. Reconocer las obras principales de estos periodos.
7. Relacionar las obras de arte con el momento histórico en que se producen.
8. Comparar las distintas manifestaciones artísticas y los estilos que se han desarrollado desde los orígenes prehistóricos hasta finales de la Edad Media y principios del Renacimiento.
9. Conocer las obras y los/las artistas principales del arte barroco y del arte rococó europeos.
10. Afinar su percepción visual.
11. Desarrollar las destrezas de análisis y comprensión de imágenes y textos artísticos con el fin de potenciar estrategias para la consecución de un razonamiento crítico.

12. Adquirir estrategias de exposición oral y/o escrita para explicar con precisión los contenidos del curso y para su propio enriquecimiento personal.
13. Valorar la importancia de la diversidad humana y su tolerancia.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:

Bloque I. Introducción y orígenes del arte (3 h.)

1. Introducción: Las obras de arte y sus elementos fundamentales
2. Los orígenes del arte en la Prehistoria

Bloque II. El arte en la Antigüedad (21 h.)

3. Mesopotamia: el arte como fenómeno urbano
4. El Egipto faraónico: el arte y la eternidad
5. El arte prehelénico: Creta y Micenas
6. El arte griego como prototipo de la belleza occidental
7. El arte romano: tradición e innovación

Bloque III. El arte en la Edad Media (21 h.)

8. La eclosión del cristianismo: el arte paleocristiano y el arte bizantino
9. El arte islámico: orígenes y fundamentos
10. Monasterios e iglesias de peregrinación: el arte románico
11. La catedral como símbolo de la arquitectura gótica
12. Las transformaciones artísticas anteriores al Renacimiento

Total: 45 horas

Nota: *Según estipulado en la Certificación Núm. 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, hasta un 25% del contenido total del curso presencial puede impartirse en modalidades no presenciales. Esto incluye contenidos en línea en sus diferentes modalidades. El/La estudiante debe estar consciente que es posible que ese porcentaje equivalente de las clases del curso pueda impartirse en tal modalidad con componente no presencial. En tal caso, las estrategias de enseñanza se ajustarán adecuadamente a las necesidades del curso, sin menoscabo del correcto aprendizaje por parte del grupo de estudiantes.*

Estrategias instruccionales:

1. Conferencias ilustradas con materiales que ayudarán a los estudiantes a la mejor comprensión del curso mediante el uso de diapositivas, vídeos y nueva tecnología.
2. Análisis y discusión de los temas presentados en clase.
3. Visitas a los centros de documentación y colecciones: Museos y Archivos.
4. Trabajos de investigación y práctica de la metodología de la historia del arte.
5. Redacción y presentación de modelos de trabajos pertinentes a la disciplina.
6. Gestión de elementos del curso a través de plataforma de Internet.

Recursos de aprendizaje:

El salón contará con equipo multimedia para la correcta presentación de los contenidos del curso. Por otra parte, tanto el Seminario del Programa de Historia del Arte como la Biblioteca José Lázaro y la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura cuentan con los recursos necesarios para que los estudiantes profundicen en los distintos asuntos tratados en el curso.

Para el correcto seguimiento del curso, es necesario que los estudiantes se den de alta en el curso a través de la plataforma, que tendrá lugar durante el primer día de clase.

Estrategias de evaluación:

Prueba	**Porcentaje**
3 exámenes	60% (20% × 3)
2 Asignaciones	30% (15% × 2)
Asistencia	10%
Total	**100%**

A	90-100
B	80-89
C	70-79
D	60-69
F	0-59

- Las rúbricas para la realización correcta de las asignaciones se irán ofreciendo en la plataforma.
- La asistencia a clases es compulsoria en el sistema UPR. Por tanto, se pasará lista antes de comenzar cada clase. Las ausencias deberán justificarse de inmediato a través de copia documental, y no servirá con hacerlo solo a través de correo electrónico. Hasta una falta sin justificar supondrá una nota de 10 puntos en el apartado de la calificación dedicado a la asistencia al curso; dos ausencias, 6 puntos; tres ausencias, 4 puntos; cuatro ausencias, 2 puntos, y a partir de cinco ausencias, 0 puntos en dicho apartado. Los estudiantes que se ausenten 6 clases o más sin justificar, habrán fracasado en el curso con independencia de las calificaciones logradas en exámenes y/o asignaciones.

- La reposición de los exámenes se realizará solamente en los casos justificados con brevedad a la ausencia y acompañada de la debida documentación acreditativa.

Normas académicas:

- Se pasará lista al inicio de cada sesión de clase. Las tardanzas recurrentes al salón de clase interrumpen el proceso de enseñanza y son descorteses para quienes ya están en el salón; por tanto, se ruega estricta puntualidad. Tres tardanzas equivaldrán a una ausencia a clase, mientras que las tardanzas recurrentes influirán negativamente en la nota final. Pasados 15 minutos, se cerrará el salón de clase y no se permitirá el acceso al interior.
- Se evitarán las continuas entradas y salidas del salón durante la clase excepto en casos de urgencia, pues influyen negativamente en el correcto seguimiento para el resto del grupo.
- Queda prohibido el uso de celulares y tablets durante el periodo de clase. Deberán estar en modo silencioso para no entorpecer el desarrollo de la sesión.
- El trato entre los y las compañeros/as y con el profesor será siempre respetuoso. En las discusiones en el salón, se confrontarán opiniones distintas siempre desde la tolerancia y la comprensión hacia el punto de vista de los demás.
- Los correos enviados al profesor en días feriados o durante los fines de semana serán respondidos al término de dichos periodos.
- No se podrá entrar al salón acompañado de mascotas, así como con bebida y/o comida.

Acomodo Razonable:

En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. En este caso, deberán comunicarse con el profesor al inicio del semestre y entregarle una copia impresa de la carta, para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra

persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Bibliografía general seleccionada*:

Adams, Laurie S.: *A History of Western Art*. Madison, Wis.: Brown and Benchman, 1994

Barnet, Sylvan. *A Short Guide to Writing About Art.* New York: Harper Collins, 2004.

Beard, Mary. *The Parthenon.* Cambride: Harvard University Press, 2003.

——; Henderson, John. *Classical Art: From Greece to Rome*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Beckwith, John. *Arte paleocristiano y bizantino*. Madrid: Cátedra, 2007.

Boardman, John. *Greek Art*. Londres: Thames and Hudson, 1996 (6ª. ed.)

Brendel, Otto G. *Etruscan Art.* New Haven: Yale University Press, 1995.

Cirlot, J. E. *Diccionario de símbolos.* Barcelona: Labor, 1982.

Curatolla, Giovanni, *et al. The Art and Architecture of Mesopotamia.* Nueva York: Abbeville, 2007.

Eco, Umberto, (ed.). *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen, 2004.

Frankfort, Henry. *Arte y arquitectura del Oriente Próximo*. Madrid: Cátedra, 2008.

Gombrich, Ernst H. *Historia del arte*. Madrid: Destino, 1981.

Grabar, André. *Los orígenes de la estética medieval.* Madrid: Siruela, 2007.

——. *Las vías de la creación en la iconografía cristiana.* Madrid: Alianza, 1985.

Grabar, Oleg. *La formación del arte islámico*. Madrid: Cátedra, 2008 (ed. ampliada).

Hong, John D. *Arquitectura islámica*. Madrid: Aguilar, 1976.

Huizinga, Johann. *El otoño de la Edad Media: Estudios sobre la forma de la vida y del espiritu durante los*

---

* La bibliografía más específica se ofrecerá al hilo de los contenidos del curso. Los libros escritos originalmente en otros idiomas aparecen en su versión traducida al español.

siglos XIV y XV en Francia y los Países Bajos. Madrid: Alianza, 2005.

Janson, H. W.*: History of Art.* New York: Harry N. Abrams, Inc., 2001.

Manniche, Lise. *El arte egipcio.* Madrid: Alianza, 2006.

Onians, John. *Arte y pensamiento en la época helenística*. Madrid: Alianza, 1996.

Osborne, Robin. *Archaic and Classical Greek Art*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Mango, Cyril. *Arquitectura bizantina*. Madrid: Aguilar, 1989.

Panofsky, Erwin. *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza, 1998.

——. *Los primitivos flamencos*. Madrid: Cátedra, 1998.

——. *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*. Madrid: Las ediciones de la piqueta, 1986.

Pollitt, J. J. *Arte y experiencia en la Grecia clásica*. Madrid: Blume, 1988.

——. *El arte helenístico*. Hondarribia: Nerea, 1998 (2ª. ed.)

Preziosi, Donald; Hitchcock, Louise*. Aegean Art and Architecture*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Ráfols, J. R.: *Historia del arte*. Barcelona: Editorial Optima, S. L., 2001.

Ramage, Nancy; Ramage, Andrew. *Roman Art*. Nueva York: Pearson, 2008.

Ramírez, Juan Antonio (dir.). *Historia del Arte. Vol. 1: El mundo antiguo.* Madrid: Alianza, 1996.

——. *Historia del Arte. Vol. 2: La Edad Media*. Madrid: Alianza, 1996.

Robertson, Martin. *El arte griego*. Madrid: Alianza, 2006 (5ª. ed.)

Sanchidrián, José Luis. *Manual de arte prehistórico.* Madrid: Ariel, 2001.

Schapiro, Meyer. *Estudios sobre el Románico.* Madrid: Alianza, 1995.

Simson, Otto von. La catedral gótica: los orígenes de la arquitectura gótica y el concepto medieval de orden. Madrid: Alianza, 1982.

Standsbury-O'Donnell, Mark. *A History of Greek Art*. Londres: Wiley-Blackpool, 2014.

Stockstad, Marilyn. *Medieval Art*. Colorado: Westview Press, 2004.

Tollinchi, Esteban. *Las metamorfosis de Roma, Espacios, figuras, símbolos*. San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1998.

Tuck, Steven L. *A History of Roman Art.* Londres: Wiley-Blackwell, 2015.

Wheeler, Mortimer. *Roman Art and Architecture*. Londres: Thames and Hudson, 1985.

White, John. *Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico*. Madrid: Alianza, 1994.

Wilkinson, Richard H. *Magia y símbolo en el arte egipcio*. Madrid: Alianza, 2003.

Algunos sitios de interés en la red:

Museos y colecciones de arte:
www.metmuseum.org/toah
www.nationalgallery.org.uk
www.thebritishmuseum.ac.uk
http://mv.vatican.va
www.nga.gov
www.louvre.fr
www.getty.edu
www.mfa.org
http://polomuseale.firenza.it
www.hermitage.org

Compendio de imágenes y de reconstrucciones virtuales:
www.greatbuildings.com
www.vitruvio.ch
http://whc.unesco.org
www.arthistoryclub.com
www.artic.edu
www.wga.hu
www.ibiblo.org/wm/paint
www.artchive.com
www.artcyclopedia.com
www.artlex.com
www.artehistoria.com
www.showcaves.com
http://um.kemsu.ru/en/paleolithic/plastic
http://www.lessing4.de/megaliths
http://harpy.uccs.edu
www.daedalus.gr
www.roman-empire.net

http://home.surewest.net/titi/index50.html
www.legionXXIV.org/lrgforumplan
http://www.monolithic.com/thedome/pantheon
www.the-colosseum.net
www.roman-empire.net
www.romeguide.it
www.christusrex.org
www.byzantines.net
www.patriarchate.org
www.pitt.edu/~medart/
www.netserf.org/Art