UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE

PRONTUARIO CURRICULAR

1. **Título:**

   Seminario de Historia del Arte I

2. **Codificación del curso:**

   HART 4241

3. **Profesor:**

   Dr. Daniel Expósito Sánchez
   daniel.exposito@upr.edu
   Horas de oficina: jueves, de 3.00 pm a 4.30 pm
   Oficina: Edificio Felipe Janer, primer piso, J136

4. **Número de horas / créditos:**

   3 horas de contacto a la semana / 3 créditos

5. **Prerrequisitos, correquisitos y otros requisitos:**

   HART 3191, HART 3192, y 6 créditos adicionales en Historia del Arte

6. **Descripción del curso:**

   Estudio de la historiografía y la metodología utilizadas para la investigación en Historia del Arte, así como del desarrollo y la práctica de las técnicas de investigación conducentes a la preparación y elaboración de un trabajo académico de investigación.

7. **Objetivos del aprendizaje:**

   - Adquirir nociones básicas sobre la historia de la Historia del Arte.
   - Comprender y conocer las distintas metodologías científicas usadas por los historiadores del arte a lo largo de la vida de esta disciplina.
   - Distinguir los diferentes recursos de investigación empleados para la elaboración de trabajos científicos en Historia del Arte.
   - Manejar un vocabulario histórico-artístico básico que permita al estudiante enfrentarse con solvencia al análisis de la obra de arte.

- Preparar varios trabajos escritos como ejercicio para poner en práctica la disciplina de la Historia del Arte y la redacción de los géneros relacionados con ella.
- Conocer los requisitos de formación profesional para ejercer la disciplina, además de las opciones profesionales del historiador del arte.
- El estudiante deberá seleccionar un tema para su trabajo de investigación y recopilar una bibliografía básica. Una vez hecho esto, elaborará y presentará una propuesta de investigación académica.

8. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:

1. La historia de la Historia del Arte: una introducción **(3 horas)**

1.1. Historias de artistas e Historia del Arte: de Vasari a Winckelmann
1.2. Los pasos hacia la Historia del Arte como ciencia: los siglos XIX y XX

2. La Historia del Arte como disciplina académica **(7 horas)**

2.1. Metodologías para el estudio de la Historia del Arte
2.2. Repaso y manejo del vocabulario y la terminología
2.3. Análisis y examen físico de la obra de arte

3. Investigar la Historia del Arte **(15 horas)**

3.1. Recursos y herramientas para la investigación histórico-artística
3.2. Géneros para escribir sobre Arte
3.3. Ejercicios y práctica para trabajos de investigación

4. Cómo realizar un trabajo académico de investigación **(20 horas)**

4.1. Definición y componentes de un trabajo académico
4.2. Selección y justificación del tema de investigación
4.3. Preparación y ejecución de la propuesta de investigación

Total: 45 horas

9. Técnicas instruccionales:

Las clases se imparten mediante conferencias ilustradas con materiales audiovisuales que ayuden al estudiante a la mejor comprensión de los contenidos del curso. Junto a ello, se fomentará la participación del estudiante mediante discusiones y análisis colectivos en torno a obras, autores y textos. Igualmente, se realizarán visitas a museos, archivos, bibliotecas y otros centros de documentación que se consideren pertinentes para el enriquecimiento de las materias vistas a lo largo del semestre.

10. Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas:

Salón de clases equipado con un proyector y un ordenador, con conexión a internet, que permita la reproducción de presentaciones de Microsoft Power Point, así como de vídeos en formato .VOB, .mpg, o .mpeg.

11. Técnicas de evaluación:

Trabajos escritos (4):	60% (15% cada uno)
Propuesta de investigación:	30%
Participación en clase:	10%
Total:	100%

La asistencia a clase es obligatoria. Las ausencias sin justificante bajarán gradualmente la nota final del estudiante: 6 ausencias sin justificante médico implicarán la baja del estudiante. Se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. **Todos los trabajos serán redactados a computadora, y deberán entregarse dentro del plazo establecido para cada uno de ellos por el profesor**. De hacerlo más tarde de esa fecha, la nota del estudiante se verá afectada notablemente.

El uso del teléfono celular no está permitido en el salón. Su utilización solo estará justificada en caso de emergencia. Las comunicaciones con el profesor se realizarán mediante el correo electrónico institucional proporcionado al estudiante por la Universidad de Puerto Rico.

Las **fechas de entrega** para cada uno de los trabajos escritos son las siguientes:

Catálogo de obra: **27 de marzo de 2018**
Reseña bibliográfica: **12 de abril de 2018**
Ensayo investigativo: **3 de mayo de 2018**
Bosquejo de propuesta: **17 de mayo de 2018**
Propuesta definitiva: **5 de junio de 2018**

Los días indicados son inamovibles. De producirse algún cambio debido a razones justificadas, el profesor lo notificará a los estudiantes con suficiente antelación.

El formato de citas que se empleará en cada uno de estos trabajos será el sistema Chicago. Las instrucciones y los documentos para la realización de los mismos serán proporcionados al estudiante por el profesor vía correo electrónico, además de las explicaciones correspondientes dadas en el salón de clase.

13. 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.

14. 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.

12. Sistema de calificación:

El sistema de calificaciones será el siguiente:
A = 100-90
B = 89-80
C = 79-70
D = 69-60
F = 59 o menos

13. Bibliografía:

AGHION, I.; BARBILLON, C.; LISSARRAGUE, F. *Guía iconográfica de los héroes y dioses de la Antigüedad*. Madrid: Alianza editorial, 2008.

ALBERT ROBATTO, Matilde. *Redacción y estilo*. San Juan: Editorial Marte, 1991.

ANTAL, Frederick. *Clasicismo y Romanticismo*. Madrid: Alberto Corazón, 1978.

ARNHEIM, Rudolf. *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador*. Madrid: Alianza editorial, 2008.

BAYAC, Quentin. *La invención de la fotografía: La imagen revelada*. Barcelona: Blume, 2011.

BAYÓN, Damián. *Construcción de lo visual*. San Juan: Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1981.

BELDA NAVARRO, Cristóbal. *Escultura y teoría de las artes*. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2015.

BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Editorial Ítaca, 2003.

. _____ *El autor como productor*. México: Editorial Ítaca, 2003.

. _____ *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-Textos, 2005.

BORRÁS, Gonzalo M.; FATÁS, Guillermo. *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*. Madrid: Alianza editorial, 2012.

BURCH, Nöel. *Praxis del cine*. Madrid: Editorial Fundamentos, 2004.

DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOREAU, Michel. *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*. Madrid: Alianza editorial, 2009.

ECO, Umberto. *Historia de la belleza*. Barcelona: Debolsillo, 2010.

. _____ *Historia de la fealdad*. Barcelona: Debolsillo, 2011.

. _____ *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Debolsillo, 2015.

EISNER, Will. *El cómic y el arte secuencial: Teoría y práctica de la forma de arte más popular del mundo*. Barcelona: Norma editorial, 1998.

FREEDBERG, David. *El poder de las imágenes*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2011.

FONTCUBERTA, Joan (ed.). *Estética fotográfica. Una selección de textos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

GIEDION, Sigfried. *El presente eterno: los comienzos de la arquitectura*. Madrid: Alianza editorial, 1997.

GOMBRICH, E. H. *La Historia del Arte*. Londres: Phaidon Press Limited, 2008.

GRABAR, Oleg. *La formación del arte islámico*. Madrid: Cátedra, 1981.

GRAVES, Robert. *Los mitos griegos*. Madrid: Ariel, 2007.

GUBERN, Román. *Historia del cine*. Barcelona: Editorial Anagrama, 2016.

HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. 2 volúmenes. Barcelona: Debolsillo, 2009.

HOLLY, Michael Ann. *Panofsky and the Foundations of Art History*. Ithaca: Cornell University Press, 1985.

JIMÉNEZ, José. *Teoría del arte*. Madrid: Tecnos, Alianza editorial, 2006.

KLIBANSKY, Raymond; PANOFSKY, Erwin; SAXL, Fritz. *Saturno y la melancolía: estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el arte*. Madrid: Alianza editorial, 1991.

KULTERMANN, Udo. *Historia de la Historia del Arte. El camino de una ciencia*. Madrid: Akal, 1996.

PANIAGUA SOTO, José Ramón. *Vocabulario básico de arquitectura*. Madrid: Cátedra, 2009.

PANOFSKY, Erwin. *Los primitivos flamencos*. Madrid: Cátedra, 1998.

. _____ *Idea: contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid: Cátedra, 1998.

. _____ *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets, 2003.

. _____ *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza editorial, 2004.

. _____ *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza editorial, 2012.

. _____ *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Madrid: Alianza editorial, 2014.

PLINIO. *Historia natural*. Madrid: Cátedra, 2007.

RAMÍREZ, Juan Antonio. *Edificios y sueños: Estudios sobre arquitectura y utopía*. Madrid: Editorial Nerea, 1991.

. _____ *Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante*. Madrid: Visor, 1992.

. _____ *La metáfora de la colmena: De Gaudí a Le Corbusier*. Madrid: Ediciones Siruela, 1998.

. _____ *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*. Barcelona: El Serbal, 2006.

. _____ *El objeto y el aura: (Des)orden visual del arte moderno*. Madrid: Akal, 2009.

READ, Herbert. *Arte y sociedad*. Barcelona: Península, 1977.

. _____ *Imagen e idea: la función del arte en el desarrollo de la conciencia humana*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

SAXL, Fritz. *La vida de las imágenes: estudios iconográficos sobre el arte occidental*. Madrid: Alianza editorial, 1989.

SCHAPIRO, Meyer. *Estudios sobre el arte de la Antigüedad tardía, el Cristianismo primitivo y la Edad Media*. Madrid: Alianza editorial, 1987.

. _____ *El arte moderno*. Madrid: Alianza editorial, 1993.

. _____ *Estilo, artista y sociedad: teoría y filosofía del arte*. Madrid: Tecnos, 1999.

STOICHITA, Víctor I. *Breve historia de la sombra*. Madrid: Ediciones Siruela, 2000.

. _____ *Simulacros: el efecto Pigmalión, de Ovidio a Hitchcock*. Madrid: Ediciones Siruela, 2006.

. _____ *Cómo saborear un cuadro y otros estudios de historia del arte*. Madrid: Cátedra, 2009.

. _____ *La invención del cuadro: arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*. Madrid: Cátedra, 2011.

VV.AA. *Teoría de la arquitectura: Del Renacimiento a la actualidad*. Köln: Taschen Biblioteca Universalis, 2015.

VADOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. *Principios de análisis cinematográfico*. Madrid: Abada Editores, 2008.

VITRUVIO. *Los diez libros de arquitectura*. Madrid: Alianza editorial, 1997.

VORÁGINE, Santiago de la. *La leyenda dorada*. Madrid: Alianza editorial, 2014.

WARBURG, Aby. *El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento*. Madrid: Alianza editorial, 2005.

. _____ *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal, 2010.

WARE, D.; BEATTY, B. *Diccionario manual ilustrado de arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili, 2015.

WINCKELMANN, Johan Joachim. *Historia del arte de la Antigüedad*. Madrid: Akal, 2011.

WITTKOWER, Rudolf. *La escultura: procesos y principios*. Madrid: Alianza editorial, 2006.

. _____ *La alegoría y la migración de los símbolos*. Madrid: Siruela, 2006.

. _____ *Nacidos bajo el signo de Saturno: genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa*. Madrid: Cátedra, 2015.

WOODFORD, Susan. *Cómo mirar un cuadro*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

WÖLFFLIN, Heinrich. *Conceptos fundamentales de la Historia del Arte*. Madrid: Austral, 2006.

WORRINGER, Wilhelm. *El arte egipcio: problemas de su valoración*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1965.

. _____ *La esencia del estilo gótico*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1973.

. _____ *Abstracción y naturaleza*. México: Fondo de Cultura Económica, 2013.

ZEVI, Bruno. *Leer, escribir, hablar arquitectura*. Barcelona: Apóstrofe, 1999.

. _____ *Saber ver la arquitectura*. Barcelona: Apóstrofe, 2013.

Esta bibliografía básica puede ser complementada con los volúmenes presentes tanto en el Seminario de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades, como en la Colección de las Artes de la Biblioteca José M. Lázaro.

Sitios web de interés

Asociación de Estudiantes de Historia del Arte: **www.humanidades.uprrp.edu/aeha/**
Biblioteca Digital Puertorriqueña: **bibliotecadigital.uprrp.edu/**
Dialnet, Servicio de alertas sobre publicación de contenidos científicos: **https://dialnet.unirioja.es/**
Museo de Arte de Ponce: **www.museoarteponce.org/**
Programa de Asistencia al Artista, Museo de Arte de Puerto Rico: **www.mapr.org/es/museo/proa**
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: **www.redalyc.org**
REDIAL, Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina: **www.red-redial.net/**
Sistema de Bibliotecas Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: **biblioteca.uprrp.edu/**
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: **www.latindex.org**
Visión Doble: **www.visiondoble.net**

Prontuario revisado y actualizado por el Dr. Daniel Expósito Sánchez (marzo 2018).