Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte

Curso: Arte Romano

Codificación del curso: HART4116

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.

Descripción del curso: En este curso se estudiarán las principales manifestaciones de la arquitectura, la escultura, la pintura y el mosaico romanos a lo largo de su historia, desde la consolidación de un arte verdaderamente romano en el periodo republicano hasta la crisis y decadencia del imperio los inicios de la Antigüedad tardía. El estudio de las artes visuales romanas atenderá la descripción, el análisis y la interpretación de las obras empleando distintas metodologías de la historia del arte, con el objeto de profundizar en el porqué de su materialización.

Objetivos del curso:

Se espera que, al finalizar el curso, el/la estudiante:

1) Situará en el tiempo y en el espacio las principales manifestaciones artísticas del arte romano.

2) Conocerá el término "clásico" y lo aplicará al arte romano.

3) Identificará las principales manifestaciones del arte etrusco y su influencia sobre el arte romano.

4) Analizará obras visuales realizadas por la cultura romana en distintos formatos empleando las metodologías propias de la historia del arte.

5) Identificará las innovaciones inherentes al arte romano.

6) Relacionará obras de arte en diferentes formatos, con el fin de establecer una interrelación entre todas ellas.

7) Analizará formalmente las obras más importantes del arte romano.

8) Relacionará iconográficamente las imágenes analizadas con otros aspectos de la cultura romana.

9) Desarrollará destrezas de análisis y comprensión de imágenes y textos con el fin de potenciar estrategias para la consecución de un razonamiento crítico.

10) Afinará estrategias de exposición oral y escrita para explicar con precisión los contenidos del curso y para su propio enriquecimiento personal.

11) Diseñará proyectos expositivos mediante el empleo de distintos recursos.

12) Adquirirá una actitud crítica hacia las obras de arte.

Bosquejo de contenidos y distribución del tiempo:

1. Introducción: una mirada a la Roma de la Antigüedad.
2. El arte etrusco y sus vínculos con el Mediterráneo oriental (siglos VII – IV a.C.).
3. Las primeras muestras del arte romano (siglos VI – IV a.C.).
4. La ciudad y la arquitectura pública en la República tardía (siglos III – I a.C.).
5. La consolidación de los géneros escultóricos tardorrepublicanos.
6. Las artes visuales domésticas hasta el siglo I a.C.
7. La época de Augusto: el arte como instrumento del poder imperial.
8. La consolidación del arte imperial a lo largo del siglo I d.C.
9. Innovaciones artísticas en la era de Trajano y Adriano (siglo II d.C.).
10. Tensiones creativas en las artes visuales romanas: de Antonino Pío a Caracalla (siglo II d.C. – inicios del siglo III d.C.).
11. El abandono gradual de los cánones clásicos en la arquitectura y las artes figurativas romanas (siglos III – IV d.C.).

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) Conferencia con apoyo de nuevas tecnologías, así como materiales multimedia y audiovisuales.

2) Actividades de discusión, debates, preguntas, ejercicios prácticos, etc.

3) Actividades de investigación interactiva-online.

4) Lecturas. Las lecturas serán facilitadas en PDF a través de la plataforma de gestión del curso.

5) Gestión a través de la 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.

Estrategias de evaluación:

Prueba	Porcentaje
3 exámenes parciales	60% (20% cada uno)
2 asignaciones	30% (15% cada una)
Asistencia al curso	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:

A continuación, se ofrece una selección de libros generales para el estudio del arte romano. La bibliografía más específica, las fuentes de autores clásicos y los artículos de lectura obligatoria se irán ofreciendo en la plataforma digital a lo largo del curso. Los libros en lengua extranjera que han sido traducidos al castellano, se ofrecen en esta edición:

Beard, Mary. *Pompeii: The Life of a Roman Town*. London: Profile Books, 2010.

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

Bianchi Bandinelli, Ranuccio. *Roma, centro del poder*. Madrid: Aguilar, 1969.

——; Antonio Giuliano. *Los etruscos y la Italia anterior a Roma*. Madrid: Aguilar, 1974.

——; Mario Torelli. *El arte de la Antigüedad clásica: Etruria-Roma*. Madrid: Akal, 2000.

Brendel, Otto. *Etruscan Art*. London: Penguin, 1978.

Claridge, Amanda; Judith Toms, Tony Cubberly. *Rome*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

D'Ambra, Eve. *Roman Art in Context*. London: Pearson, 1993.

Davies, Penelope. *Architecture and Politics in Republican Rome*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Dunbabin, Katherine. *Mosaics of the Greek and the Roman World*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Elsner, Jaś. *The Art of the Roman Empire AD 100-450*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Elvira, Miguel Ángel. *Arte etrusco y romano*. Madrid: Escolar y Mayo Editores, 2017.

Fernández Vega, Pedro Ángel. *La casa romana*. Madrid: Akal, 2016, 2ª ed.

García y Bellido, Antonio. *Arte romano*. Madrid: CSIC, 1972.

Holliday, Peter J. *The Origins of Roman Historical Commemoration in the Visual Arts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Hopkins, John North. *The Genesis of Roman Architecture*. New Haven: Yale University Press, 2016.

Kleiner, Diana. *Roman Architecture. A Visual Guide*. New Haven: Yale University Press, 2014.

——. *Roman Sculpture*. New Haven: Yale University Press, 1994.

Kousser, Rachel Meredith: *Hellenistic and Roman Ideal Sculpture. The Allure of the Classical*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Ling, Roger. *Roman Painting*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

———. *Roman Mosaics*. New Jersey: Princeton University Press, 1998.

Longfellow, Brenda; Ellen Perry (eds.). *Roman Artists, Patrons, & Roman Consumption*. Ann Arbor: University of Michigan, 2018.

Marconi, Clemente (ed.). *The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Marlowe, Elizabeth. *Shaky Ground: Context, Connoiseurship and the History of Roman Art*. London: Bloomsbury, 2013.

Mazzoleni, Donatella; Umberto Pappalardo. *Domus: Wall Painting in the Roman House*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2005.

Onians, John. *Classical Art and the Cultures of Greece and Rome*. New Haven: Yale University Press, 1999.

Pappalardo, Umberto. *The Splendor of Roman Wall Paintings*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2009.

——; Rosario Ciardiello. *Greek and Roman Mosaics*. New York: Abbeville Press, 2012.

Pollitt, J.J. *The Art of Rome, c.753 B.C. – A.D. 337. Sources and Documents*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Ramage, Nancy; Andrew Ramage. *Roman Art*. New York: Pearson, 2014, 6ª ed.

Robertson, D.S. *Arquitectura griega y romana*. Madrid: Cátedra, 1985.

Spivey, Nigel. *Etruscan Art*. London: Thames & Hudson, 1997.

Stamper, John W. *The Architecture of Roman Temples: The Republic to Middle Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Stewart, Peter. *The Social History of Roman Art*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Steingräber, Stefan. *Abundance of Life: Etruscan Wall Painting*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2006.

Strong, Donald. *Roman Art*. New Haven: Yale University Press, 1995.

Thomas, Michael; Gretchen E. Meyers (eds.). *Monumentality in Etruscan and Early Roman Architecture: Ideology and Innovation*. Austin: University of Texas Press, 2012.

Torelli, Mario (ed.). *The Etruscans*. Roma: Rizzoli, 2003.

Tuck, Steven L. *A History of Roman Art.* Sussex: Willey Blackwell, 2015.

Vitruvio. *Los diez libros de arquitectura.* Madrid: Alianza, 2016.

Walker, Susan (ed.). *Ancient Faces: Mummy Portraits in Roman Egypt.* New York: Metropolitan Museum of Art/Routledge, 2000.

Wallace-Hadrill, Andrew. *Houses and Society in Pompeii and Herculaneum.* New Jersey: Princeton University Press, 1996.

Ward-Perkins, J.B. *Arquitectura romana*. Madrid: Aguilar, 1976.

———. *Cities of Ancient Greece and Italy: Planning in Classical Antiquity*. New York: George Braziller, 1974.

Wheeler, Mortimer. *Roman Art and Architecture*. London: Thames & Hudson, 1996.

Winter, Nancy. *Symbols of Wealth and Power: Architectural Terracotta Decoration in Etruria and Central Italy, 640-510 B.C*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009.

Zanker, Paul. *Augusto y el poder de las imágenes*. Madrid: Alianza, 2005.

———. *Roman Art*. Los Angeles: Getty Publications, 2008.

———. *Roman Portraits: Sculptures in Stone and Bronze in the Collection of the Metropolitan Museum*. New York: Metropolitan Museum, 2016.

Recursos electrónicos básicos:

Colecciones de arte romano antiguo en museos:
http://www.metmuseum.org
http://www.britishmuseum.org
http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/en/glyptothek-munich.html
http://www.smb.museum/en/museums-institutions/antikensammlung/home.html
http://www.louvre.fr
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html/
http://www.mecd.gob.es/mnromano
http://www.man.es/man/home.html
http://www.getty.edu
http://archeoroma.beniculturali.it/en
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it
http://www.museicapitolini.org/en/
http://www.villagiulia.beniculturali.it

Arquitectura y arte en yacimientos arqueológicos romanos:
http://www.greatbuildings.com
http://wayback.archive-it.org/7877/20160919152126/http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Forum//
http://www.the-colosseum.net/architecture/descriptio_en.htm
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/aree_archeologiche/fori_imperiali
http://www.pompeiisites.org/index.jsp?idProgetto=2
http://www.pompeionline.net/pompeii/index.htm
http://www.arapacis.it/en/
http://www.spainisculture.com/en/
https://about-france.com/tourism/roman-france.htm
http://vwhl.soic.indiana.edu/villa/index.php

Compendios de imágenes de obras de arte romanas:
http://www.bluffton.edu/homepages/facstaff/sullivanm/index/index.html
http://ceres.mcu.es/pages/Main
http://www.beazley.ox.ac.uk
http://www.getty.edu