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

B. **Título:** Arte en Puerto Rico

C. **Codificación**: HART 3118

D. **Número de horas / crédito**: 3 horas contacto a la semana. 3 créditos

E. **Prerrequisito**: ninguno

F. **Descripción del curso**: Estudio cronológico de las diversas expresiones y manifestaciones plásticas puertorriqueñas desde el siglo XVI hasta el presente. El estudio incluye el estudio de la arquitectura, la escultura, la pintura, el grabado y el cartel, entre otros.

G. **Objeticos del curso**: Al finalizar el curso de Arte Puertorriqueño los estudiantes deberán:

1. Demostrar su percepción visual.
2. Conocer y manejar el vocabulario relacionado a las artes visuales.
3. Analizar aspectos formales de la obra de arte.
4. Asumir una actitud crítica ante la obra de arte.
5. Reconocer las diversas técnicas relacionadas con la arquitectura, la escultura, la pintura y otros medios visuales.
6. Reconocer las obras de arte más relevantes de los diversos períodos y artistas.
7. Relacionar las obras de arte con la época histórica en que se producen.
8. Comparar las diversas manifestaciones artísticas y los estilos que han surgido en el país desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX.

H**. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo**:

1. EL SISTEMA DEFENSIVO y EL URBANISMO:

Las defensas de la ciudad de San Juan desde el traslado de Caparra en el siglo XV hacia el islote hasta la invasión norteamericana de 1898. El sistema medieval de fortificación y las novedades defensivas de carácter renacentista a partir de la intervención de Antonelli. Casa Blanca, La Fortaleza de Santa Catalina, San Felipe del Morro, Fuerte de San Cristóbal, Fortín de San Jerónimo. Las murallas y puertas de San Juan.

2. La organización urbana y la Leyes de Indias – primera legislación urbanística en el mundo. El trazado y su vigencia; las plazas; los barrios: Santo Domingo, San Juan, San Francisco y Santa Bárbara. El ensanche y los primeros barrios extra-muros. 5 hrs

3. LA ARQUITECTURA RELIGIOSA:

Iglesia San José, ejemplo del gótico en América (visita a la iglesia)
Convento de Santo Domingo
La Catedral de San Juan, cuatro siglos de obra arquitectónica

Capilla del Cristo, Iglesia de San Francisco 3 hrs.

4. LA ARQUITECTURA CIVIL:

Los edificios que dan el carácter neoclásico a la ciudad de San Juan se construyen durante el siglo XIX. Estudiaremos las renovaciones que reciben edificios como el Palacio de Santa Catalina, el Ayuntamiento,, además de la construcción de la Real Hacienda, la Real Intendencia, el Manicomio, el Hospital Civil, el Asilo de Beneficencia, el Cuartel de Ballajá, el Teatro Municipal, el Cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, el Seminario Conciliar de San Ildefonso, el Arsenal de la Puntilla, entre otros. 5 hrs.

5. LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA:

La casa sanjuanera y sus diversos componentes. Uso de materiales, adaptación al clima y a la topografía. Estudiaremos los elementos básicos de la vivienda desde el siglo XVII al XIX: fachada, balcones, puertas y ventanas, la escalera, el zaguán, el patio, la casa doblada, el uso del color, los azulejos, los maderos, etc. Ejemplos particulares: la Casa de los Contrafuertes; la Casa de los dos Zaguanes, la Casa Berrocal, entre otros. 3 hrs.

6. LA PINTURA ANTES DE CAMPECHE:

Los ejemplos conservados de pintura en Puerto Rico antes de la presencia de Campeche. El primer ejemplo se encuentra en la Iglesia San José, obra anónima que representa a San Telmo; le siguen en el siglo XVII otras obras de carácter religioso como:

Manuel García – La Virgen de Monserrate
Nuestra Señora de Valvanera – Coamo
La Virgen del Rosario
La Virgen de Monserrate – Hormigueros 1 hr.

7. JOSÉ CAMPECHE Y JORDÁN

La pintura de Campeche abarca varios géneros: el religioso, el histórico y el retrato – el más relevante de ellos. Estudiaremos el estilo de Campeche, la presencia e influencia de Luis Parte y Alcázar, la sociedad de la época, y la obra de Campeche como expresión de un naciente sentido de puertorriqueñidad. 4 hrs.

8. FRANCISCO OLLER Y CESTERO:

Oller se integra a los principios estéticos del movimiento llamado impresionista. Estudiaremos la forma en que adapta esa forma de ver a su realidad y necesidades expresivas. El paisaje, el retrato, el bodegón, géneros que aborda.

Visitaremos el Museo de la UNIVERSIDAD para estudiar ‘in situ’ El Velorio. 4 hrs.

9. TRANSICIÓN AL SIGLO XX TRAS LA INVASIÓN (1898-1940)

Ramón Frade en Cayey, Miguel Pou en Ponce y Óscar Colón Delgado en Hatillo: tres visiones análogas de una realidad cultural, política y social. El lamento borincano, el paisaje y el paisanaje, las costumbres y la defensa de los valores patrios. Juan Rosado y su taller en Puerta de Tierra.

Las escuelas privadas de arte; las exposiciones colectivas; el Ateneo Puertorriqueño; la Universidad de Puerto Rico; los artistas-maestros extranjeros: Díaz McKenna, Cristóbal Ruiz, Francisco Vázquez Díaz, 'Compostela'. 5 hrs.

10. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX:

Los artistas que nacen entre 1920 y 1935, llamados de la generación del cincuenta: formación, estilos, talleres de trabajo: Julio Rosado del Valle, Lorenzo Homar, Rafael Tufiño, Rafael Ríos Rey (muralismo), Olga Albizu (abstracción), José A. Torres Martino, Domingo García, Carlos Marichal, Carlos Osorio, Noemí Ruiz; las tres Luisas: Luisina Ordoñez, Luisa Géigel, María Luisa Penne del Castillo; Augusto Marín. 6 hrs.

Los talleres gubernamentales: la División de Educación de la Comunidad, entidad gubernamental que empleó el arte, el libro, el cartel y el cine como medio para educar al pueblo: Irene Delano, Jack Delano; el Centro de Arte Puertorriqueño, taller independiente. 4 hrs

11. INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA (1955-2005), cincuenta años fortaleciendo la conciencia nacional: primera legislación cultural puertorriqueña.

El grabado y el nacimiento de la escuela puertorriqueña del cartel.

La Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y la Trienal Poligráfica

El portafolios gráfico y la imagen seriada. 5 hrs.

MÉTODO DE CLASE:

Diálogo, conferencia, discusión, proyecciones audiovisuales, lecturas, demostraciones, visitas a museos, colecciones, entre otros.

FORMA DE EVALUACIÓN:

Se ofrecerán tres o cuatro exámenes que medirán los conocimientos que el estudiante ha alcanzado de las materias estudiadas. Los exámenes incluirán preguntas de discusión, así como preguntas de carácter objetivo. Para la nota final se procederá a sumar el total de la puntuación obtenida por el estudiante y se dividirá por el total de la puntuación de los exámenes administrados. La asistencia tendrá un 10% de valor de la puntuación.

No se ofrecerán exámenes de reposición, con la excepción de gravedad comprobada.

El estudiante deberá visitar al menos, tres museos durante el semestre. Se considerará para puntuación la visita a las exposiciones de arte, conferencias y otras actividades que serán indicadas por la profesora. El total de la puntuación por la asistencia a exposiciones de arte y museos no podrá exceder el 10% de la puntuación total final.

ACOMODO RAZONABLE:

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales

que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con la profesora y así indicarlo.

1. LIBROS DE REFERENCIA:
   No contamos con un texto único. Para el estudio de las artes plásticas nacionales emplearemos los siguientes títulos que estarán disponibles en línea o en el Seminario de Historia del Arte:
   - Castro, María de los Ángeles. *Arquitectura de San Juan de Puerto Rico (siglo XIX)*, Editorial UPR, 1980. (El texto está disponible en línea).
   - *Puerto Rico: arte e identidad*. (varios autores), Editorial UPR, Hermandad de Artistas Gráficos, 1998.
   - Traba, Marta. *Propuesta polémica sobre arte puertorriqueño*, Editorial Internacional, San Juan, 1971.
   - Tió, Teresa*. El cartel en Puerto Rico*, Prentice Hall, México, 2001.
   - _____. *El portafolios gráfico o la hoja liberada*, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 1995.
     Además, se asignarán lecturas y consultaremos varios libros y catálogos de exposiciones cuyos títulos se encuentran al final del prontuario.
   - Vidal, Teodoro. *Cuatro puertorriqueñas por Campeche*, Ediciones Alba, San Juan, PR, 2000.

Universidad de Puerto Rico
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte

ARTE EN PUERTO RICO HART 3118

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

Entre las revistas que consultaremos están:
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 1958 al presente.
Imagen - Liga de Arte de San Juan. Esta revista dejó de publicarse en 1997.

LIBROS - SELECCIÓN

Alegría, Ricardo. *Instituto de Cultura Puertorriqueña (1955-1973), 18 años contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia nacional*, ICP, 1978.

Délano, Jack. *Puerto Rico mío*, Smithsonian Institution, Washington, 1990.

_____. *El goce de crear*, Taller de Cine La Red, 1994.

Castro, María de los Ángeles. *La arquitectura de San Juan, (siglo XIX)*, Editorial UPR, San Juan, 1980.

Delano,Jack. *Photographic Memories*, Smithsonian Institution Press, Washington, 1997.

Delgado Mercado, Osiris. *Gran Enciclopedia de Puerto Rico*, tomo VIII, Ediciones R, Madrid, 1976.

_____. *Francisco Oller y Cestero, pintor de Puerto Rico*, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1983.

_____ . *Ramón Frade, pintor puertorriqueño*, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe e ICP, 1989.

_____. *Historia general de las Artes Plásticas en Puerto Rico*, tomo I, San Juan, 1994.

Díaz-Royo, Antonio. *Antonio Martorell, la aventura de la creación*, Editorial UPR, 2008.

Fernández Méndez, Eugenio. *Historia cultural de Puerto Rico 1493-1968*, Ediciones El Cemí, 1971.

Fernández Zavala, Margarita, editora. *Myrna Báez, una artista ante su espejo*, Universidad del Sagrado Corazón, 2001.

Hernández, Carmen Dolores. *Ricardo Alegría, una vida*, Plaza Mayor, San Juan, 2002.

Marvel, Thomas y Moreno, María Luisa. *Los templos parroquiales de Puerto Rico*, Editorial Universitaria, UPR, 1984.

Marvel, Thomas. *Antonin Nechodoma, Architect, 1877-1929, The Prairie School in the Caribbean*, University Press of Florida, 1994.

Pérez Chanis, Efraín. *Génesis y ruta de la arquitectura en Puerto Rico, Gran Enciclopedia de Puerto Rico*, tomo IX, Ediciones R, Madrid, 1976.

Rafael Rivera Rosa, Mirada extendida, (varios autores), Museo de las Américas, 2017.

Rivera, Nelson. *Con urgencia*, Editorial Universidad de Puerto Rico, 2009.

Tió, Teresa. *El cartel en Puerto Rico*, Pearson, México, 2001.

Traba, Marta. *Propuesta polémica sobre arte puertorriqueño*. Ediciones Librería Internacional, Río Piedras, 1971.

Vidal, Teodoro. *San Blas en la tradición puertorriqueña*, Ediciones Alba, 1986

_____. *Santeros puertorriqueños*, Ediciones Alba, 1979.
_____. *Los Espada, escultores sangermeños*. Ediciones Alba, San Juan, 1994.
_____. *Cuatro puertorriqueñas por Campeche*, Ediciones Alba, San Juan, 2000.
_____. *Cuatro Campeches de regreso en Puerto Rico,* Ediciones Alba, San Juan, 2011.
Vivoni Falange, Enrique, editor. *Klumb, una arquitectura de impronta social*, Editorial, Universidad de Puerto Rico, 2006.

CATÁLOGOS - SELECCIÓN

Los catálogos de exposición forman la fuente más variada y actualizada para el estudio del arte puertorriqueño. Es indispensable manejar estos títulos y familiarizarce con los diversos temas que serán estudiados. En esta lista se incluye una selección mínima de títulos. Todos ellos están disponibles en el Seminario de Historia del Arte – Humanidades; en la Colección de las Artes, y en Colección Puertorriqueña de la Biblioteca Jose M. Lázaro; y en la sala de referencia del Museo de la Universidad.

Los títulos de los catálogos, generalmente llevan el nombre de la exposición, son precedidos por el nombre del autor del artículo incluido en el catálogo, en caso de varios autores así se indica.

Colón Camacho, Doreen. *Los Santos Reyes Magos, historia, tradición, cultura*, Museo de Arte e Historia de San Juan, 1998.
Dávila, Arturo. *José Campeche 1751-1809*, ICP, 1971.
_____. *José Campeche, testigo de la ciudad,* Cuadernos de Cultura #12, ICP, 2005.
De Oller a los cuarenta. Varios autores, Museo de la Universidad de Puerto Rico, 1988-1989.
Esencia y presencia, artes de nuestra tradición. Teresa Tió, editora, Banco Popular, 1993.
Exposición retrospectiva de la obra de Lorenzo Homar. Marimar Benítez, editora, Museo de Arte de Ponce, 1978.
Fernández Zavala, Margarita. *José Rosa, exposición homenaje, Obra gráfica*, 1963-1996. XII Bienal de San Juan, ICP, 1998.
_____. *José Rosa*, Galería del Sagrado Corazón, 1997.
Irene y Jack Delano en Puerto Rico. Varios autores, Museo UPR, 1980.
Marichal Flavia, et.al. *La xilografía en Puerto Rico, 1950-1986*, Museo UPR, 1986.
Pintura y gráfica de los años cincuenta. Varios autores, ICP, 1985.
Puerto Rican Painting: Between Past and Present. (Varios autores) Museum of Modern Art of Latin America (OEA), Washington, DC. y Museo UPR, 1987.
Rivera Rosario, Nelson, et. al. *Antonio Martorell, obra gráfica, 1963-1986*, Bienal VII, ICP, 1986.
Rosso Tridas, Norma, et. al. *La estampa serigráfica en Puerto Rico: cuatro décadas*, Museo UPR, 1988.
Sepúlveda Rivera, Aníbal. *San Juan, Historia ilustrada de su desarrollo urbano, 1508-1898*, CARIMAR, 1989.
Taylor, René, et. al.. *Francisco Oller, un realista del impresionismo*, Museo de Ponce, 1983.
_____, et. al. *José Campeche y su tiempo*, Museo de Ponce, 1988.
Tió, Teresa. *El cartel en Puerto Rico*, Museo UPR, 1984.
_____. *Carlos Raquel Rivera o la periferia del misterio*, X Bienal de San Juan, ICP, 1992.
_____. *El portafolios gráficos o la hoja liberada*, XI Bienal de San Juan, ICP, 1995.

_____. *Rafael Tufiño, artista del pueblo*. MAPR, 2001.
_____. *Domingo García*, MAPR, 2008.

REVISTAS:

Traba, Marta. *El ojo alerta de Campeche*, Revista La Torre, año XX, núm. 77-78, págs. 43-51.