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

Curso: Arte Barroco Europeo

Código: HART 4118

Créditos: 3 créditos/3 horas **Prerrequisitos:** Ninguno

Profesora Rosario Romero Escribano

rosario.romero@upr.edu

Horario de atención: lunes y miércoles de 12.00 a 1.00

Descripción del curso:

En este curso se estudiarán críticamente los principales conceptos, artistas y obras encuadradas en el Barroco europeo, estilo que se desarrolló desde la última década del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Se analizará, asimismo, el estilo rococó como fenómeno artístico vinculado a la época barroca en aquellos lugares donde se desarrolló a lo largo del siglo XVIII.

Objetivos del curso:

Al finalizar el curso el/ la estudiante

- 1. Conocerá las obras y los/las artistas principales del arte barroco y del arte rococó europeos.
- 2. Comprenderá el arte barroco europeo en el contexto histórico en el cual se produjo.
- 3. Adquirirá las destrezas para distinguir, comparar y analizar las principales características del arte barroco.
- 4. Establecerá diferencias y similitudes entre las principales manifestaciones del Barroco en Europa.
- 5. Empleará el vocabulario y la terminología pertinentes a los temas del barroco.
- 6. Afinará su percepción visual.
- 7. Reconocerá los aspectos formales y los contenidos esenciales de las obras de arte.
- 8. Desarrollará las destrezas de análisis y comprensión de imágenes y textos artísticos con el fin de potenciar estrategias para la consecución de un razonamiento crítico.
- 9. Adquirirá estrategias de exposición oral y escrita para explicar con precisión los contenidos del curso y para su propio enriquecimiento personal.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:

Introducción al arte barroco (9h.):

- 1. Conceptos generales del barroco, contexto histórico y características de su sistema visual.
- 2. *«Theatrum sacrum et theatrum mundi»:* principios generales, religiosos y profanos, del arte y de la arquitectura barrocos.

Roma, caput mundi (9h.)

- 3. Sixto V y la transformación de la ciudad
- 4. La renovación pictórica. Carracci y Caravaggio
- 5. Borromini
- 6. Bernini.

Francia, el arte de la corte (9 h.)

- 7. La renovación de París
- 8. El Versalles de Luis XIV
- 9. Lorena v Poussin
- 10. La pintura galante y el retrato aristocrático.

Los Países Bajos (9h.)

- 1. Pintura de género y retratos
- 2. Rubens
- 3. Rembrandt
- 4. Vermeer

El Barroco español, un siglo de oro. (9h.)

- 5. Velázquez. El pintor de los pintores
- 6. Ribera
- 7. Murillo
- 8. La arquitectura
- 9. La escultura

Total: 45 horas

Técnicas instruccionales:

- 1. Conferencia integrada al diálogo. Se tratarán en clase todos los temas del programa mediante una exposición de la profesora que fomente la participación del alumno. Esta participación será un aspecto fundamental que haga de la clase un espacio activo y dinámico.
- **2. Presentación de material audiovisual**. Se complementará la explicación de los temas con presentaciones en PowerPoint, películas y documentales e internet. En el comentario de determinadas obras se pedirá la participación del estudiante.
- **3. Investigación por el estudiante**. Se recomendará la consulta en la biblioteca de algunas monografías útiles para ampliar determinados aspectos o temas. Se realizarán comentarios de texto.
- **4. Discusión**. Se tratarán los distintos movimientos y manifestaciones artísticas como compartimentos dinámicos, ya que se irán relacionando y comparando unos con otros para apelar a la memoria, sensibilidad y conocimiento de los alumnos.

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.

Técnicas de evaluación:

- Un comentario de texto para entregar. Supondrá un 25% de la nota final. Se pide que el alumno:
  - **Identifique el texto**. Debe figurar: título, fecha, y una breve investigación sobre quién es el autor: **10 puntos**.
  - Analice y explique el texto: extraiga las ideas principales, explique lo que el autor dice, completando lo que el autor quiere demostrar, recurriendo a otros textos y autores que hayan tratado el mismo tema. 40 puntos.
  - Establezca una conclusión: Síntesis interpretativa. Valoración crítica personal en la que se argumenten las razones por las que se está de acuerdo o en desacuerdo con el contenido del texto. Esta argumentación debe ser comprensible y debe estar expresada de forma ordenada. Debe hacer referencias al texto y se deben evitar vaguedades e imprecisiones. 40 puntos
  - Realice una presentación adecuada cuidando la ortografía, la sintaxis y el lenguaje propio de la materia.10 puntos
- 2. Dos examenes. Supondrá un 25% de la nota final cada uno de ellos.
  - Identificará las obras : 10 puntos
  - Las clasificará adecuadamente: 10 puntos
  - Las **analizará** con profundidad a nivel formal, iconográfico/ornamental. **40 puntos**
  - Las relacionará con otras obras comentadas en clase. 30 puntos
  - **Empleará** con corrección el lenguaje apropiado de los distintos aspectos de la Historia del Arte: **10 puntos**
- 3. Ensayo final de cinco (5) páginas en el que realizará una síntesis del material del programa mediante el análisis de obras de arte de su elección y elaborará una conclusión sobre el curso.
  - Empleará con corrección el léxico propio de la historia del arte. 10 puntos
  - Analizará y comparará las obras de arte incluidas en el ensayo. 40 puntos
  - Contextualizará cada obra de arte que se incluya en el ensayo. 25 puntos
  - **Establecerá** conclusiones argumentadas sobre los temas tratados. **25 puntos**

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.

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

Alpers, Svetlana. El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. Madrid: Hermann Blume, 1987.

Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco. Madrid: Akal, 1988 (2 vols.).

Ayala Mallory, Nina. La pintura flamenca del siglo XVII. Madrid: Alianza Forma, 1995.

Bailey, Gauvin A. Baroque & Rococo. London: Phaidon, 2012.

Bazin, Germain. Baroque & Rococo Art. London: Thames and Hudson, 1985.

Berger, R.W. In the Garden of the Sun King: Studies on the Park at Versailles under Louis XIV. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1985.

Bermingham, A.; J. Brewer, (eds). The Consumption of Culture 1600 -1800. London: Routledge, 1995.

Black, J. Eighteenth-century Europe, 1700 -1789. New York; St. Martin's Press, 1990.

Blasco Esquivias, Beatriz. Introducción al arte barroco. Madrid: Cátedra, 2015.

Blunt, Anthony; Beresford, Robert. *Art and Architecture in France 1500-1700*. (Pelican History of Art). New Haven: Yale University, Press, 1999. (5a. edición revisada)

Blunt, Anthony. Borromini. Madrid: Alianza, 2005

Burke, Peter. La fabricación de Luis XIV. Madrid: Nerea, 1995.

Burke, Peter. Venecia y Amsterdam, Estudio sobre las élites del siglo XVII. Barcelona: Gedisa, 2009

Boucher, B. Italian Baroque Sculpture. London: Thames and Hudson. 1998.

Brown, Jonathan. Imágenes e ideas de la pintura española del siglo XVII. Madrid: Alianza, 2007 (4 edición)

Brown, Jonathan, El triunfo de la pintura. Sobre el coleccionismo cortesano en el siglo XVII. Madrid: Nerea, 1995.

Brown, Jonathan: Escritos completos sobre Velázquez. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2010.

Brown, Jonathan. Reflexiones de un hispanista a la sombra de Velázquez. Madrid: Abada, 2015

Brown, Jonathan. Otras Meninas. Madird: Siruela, 2007

Brown, Jonathan. Velázquez, pintor y cortesano. Madrid: Alianza editorial. 2008

Brown, Jonathan; Elliot, John: Un palacio para el rey: El Buen Retiro y la corte de Felipe IV. Madrid: Taurus, 2016

—— (dir.). Velázquez, Rubens y Van Dyck. Pintores cortesanos del siglo XVII. Madrid: El Viso, 1999.

Bryson, Norman. Looking at the Overlooked Four Essays on Still Life Painting. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.

Cámara Muñoz, Alicia. Historia del arte de los siglos XVII y XVIII. Redes y circulación de modelos artísticos. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2014.

Colomer, (ed.), España y Nápoles. Coleccionismo y mecenazgo virreinales en el siglo XVII. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2009.

Checa, Fernando. Velázquez, obra completa. Madrid: Electa, 2008

Checa, Fernando; Morán, José Miguel. El Barroco: El arte y los sistemas visuales. Madrid: Istmo, 2002.

Craske, Matthew. Art in Europe 1700 -1830. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Crow, Thomas. Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII. Madrid, Nerea, 1989.

Friedlander, Walter. Estudios sobre Caravaggio. Madrid: Alianza, 1995.

Graham-Dixon, Andrew. Caravaggio, una vida sagrada y profana. Taurus, 2011

Haskell, Francis. Patrones y pintores. Madrid: Cátedra, 1984.

Levey, M. Rococo to Revolution. London: Thames and Hudson, 1966.

Martin, J.R. Baroque Art. New York: Icon, 1977.

Mooers, C. The Making of Bourgeois Europe: Absolutism, Revolution, and the Rise of Capitalism in England, France and Germany. London and New York: Verso, 1991.

Norberg-Schulz, Christian. Arquitectura barroca. Madrid: Aguilar, 1989.

Panofsky, Erwin. "What is Baroque? en Irving Lavin (ed.), *Three Essays on Style*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.

Pérez Sánchez, Alfonso Pintura barroca española. Madrid: Cátedra, 2010

Ramírez, Juan Antonio (dir). Historia del Arte. Vol. 3: La Edad Moderna. Madrid: Alianza, 1996.

Schneider-Adams, Laurie. Key Monuments of the Baroque. New York: Icon, 2000.

Sman, Gert Jan van der. Caravaggio y los pintores del norte. Fundación Thyssen, 2016.

Stoichita, Victor. El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español. Madrid: Alianza, 1996.

Thoman, Rolf (ed.): El Barroco. Arquitectura, escultura y pintura. Berlín: Könemann, 2003.

Wölfflin, Heinrich. Renacimiento y Barroco. Barcelona: Paidós, 1986.

Fuentes en Internet:

www.google.com/culturalinstitute/beta/ www.artcyclopedia.com www.artehistoria.com www.wga.hu www.metmuseum.org/toah/ www.louvre.fr www.museodelprado.es www.nationalgallery.org.uk www.khm.at/en/ www.rijksmuseum.nl/en en.chateauversailles.fr/homepage