

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

Sílabo

Título del curso: Arte Occidental II	Profesora: Dra. Irene Esteves Amador
Codificación: HART 3192	Correo electrónico: profestevesamador@yahoo.com
Créditos: 3	Horas de oficina: M y J 10:00 – 11:00 a.m. (por cita previa)

I. DESCRIPCIÓN

Estudio de la historia del arte occidental desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XX. Discusión del marco histórico y de las características de los principales movimientos y estilos artísticos.

II. JUSTIFICACIÓN

El curso ofrece una base teórica necesaria en el proceso de formación integral de todo estudiante universitario al exponerlo al quehacer artístico más importante desde la época moderna hasta la contemporánea.

III. OBJETIVOS

A. Generales: Al finalizar el curso, el (la) estudiante estará capacitado(a) para:

1. Reconocer los aspectos formales de las obras de arte desde el Renacimiento hasta el siglo XX.
2. Conocer los estilos, los artistas y las obras de arte más importantes de estos periodos.
3. Manejar el vocabulario de las artes visuales.
4. Demostrar una actitud crítica ante las obras de arte.
5. Desarrollar los principios básicos de la investigación en el campo de la historia del arte.
6. Valorar el objeto artístico como bien cultural y documento histórico importante que se debe conservar.

B. Específicos: Al finalizar el curso, el (la) estudiante estará capacitado(a) para:

1. Enfrentar y apreciar el objeto artístico sirviéndose de los elementos formales visuales del arte.
2. Relacionar las obras de arte con el momento histórico en que se producen.
3. Conocer técnicas de la arquitectura, la escultura, la pintura, el dibujo, el grabado y la fotografía, entre otras esferas del arte.
4. Comparar las distintas manifestaciones artísticas y los estilos que se han desarrollado desde el Renacimiento hasta el siglo XX.
5. Realizar un trabajo de investigación.
6. Entender conceptos y técnicas básicas sobre la conservación y la restauración de obras de arte.

IV. CONTENIDO

A. Introducción

Del Medioevo hacia la Modernidad

B. Módulo I. La edad moderna

Tema 1: Arte renacentista del Quattrocento, Cinquecento y del Norte

El regreso a la antigüedad clásica

Contexto histórico

Características del arte

Esferas del arte

Artistas destacados

Medios artísticos

Tema 2: Arte manierista y otras tendencias

¿Orfandad de estilo?

Contexto

Características

Esferas

Artistas

Medios

Tema 3: Arte barroco en Italia, España, Francia, Flandes y Holanda

Controlada extravagancia

Contexto

Características

Esferas

Artistas

Medios

Tema 4: Arte rococó

El arte decorativo

Contexto

Características

Esferas

Artistas

Medios

C. Módulo 2. La época contemporánea

Tema 1: Arte neoclásico

Clásica modernidad

Contexto

Características

Esferas

Artistas

Medios

Tema 2: Arte romántico¹

Ruptura con la tradición

---

¹ A partir de la discusión del Romanticismo y con relación al periodo artístico que representen, el estudiante tendrá que consultar cinco módulos interactivos de los artistas: Francisco de Goya y Lucientes (Tema 2), Edouárd Manet (Tema 3), Paul Cézanne (Tema 3), Constantin Brancusi (Tema 5), y del Dadaísmo (Tema 5). Los módulos serán provistos por la profesora en formato *pdf* mediante mensajería electrónica.

Contexto
Características
Esferas
Artistas
Medios

Tema 3: Arte de la segunda mitad del siglo XIX:

Realismo, Impresionismo y Postimpresionismo

Verdad sin disfraces, la revolución de la mancha de color y la búsqueda de nuevos problemas plásticos

Contexto
Características
Esferas
Artistas
Medios

Tema 4: Modernismo

El arte nuevo

Contexto
Características
Esferas
Artistas
Medios

Tema 5: Las vanguardias históricas

El derrocamiento del dibujo

Contexto
Características
Esferas
Artistas
Medios

Tema 6: Arte entre guerras

Arte y guerra

Contexto
Características
Esferas
Artistas
Medios

Tema 7: El arte después de la II Guerra Mundial:

Expresionismo abstracto, arte pop y minimal

El traslado de París a Nueva York

Contexto
Características
Esferas
Artistas
Medios

V. METODOLOGÍA

Se tratarán en clase todos los temas mediante una exposición de la profesora que fomente la participación y el aprendizaje del (la) alumno (a). Esta participación será un aspecto fundamental para lograr que la clase sea una experiencia activa y dinámica.

La explicación de los temas estará apoyada por presentaciones en *Power Point*, material audiovisual y recursos de la red cibernética. El (la) estudiante será responsable del estudio de ciertos temas fuera del salón de clases mediante recursos que facilitará la profesora y que serán discutidos en el aula.

Los distintos movimientos y manifestaciones artísticas no se tratarán como compartimentos aislados, sino que se irán relacionando y comparando unos con otros apelando a la memoria, la sensibilidad y el conocimiento de los (las) alumnos (as).

VI. EVALUACIÓN

A. Asistencia y participación

La asistencia, actitud y participación efectivas en y fuera² del salón de clases serán factores muy importantes para el aprovechamiento del curso y supondrán el **20% de la nota final**. La asistencia es obligatoria. Cinco o más ausencias no justificadas supondrán una F en asistencia y participación, y las tardanzas acumuladas una reducción de dicha nota. La lectura y estudio de los libros de texto y de otras fuentes asignadas, así como las notas que el (la) alumno (a) tome en clase serán la base fundamental de los conocimientos que tendrá que demostrar. Los (las) estudiantes son responsables de lo discutido y asignado en clase.

B. Pruebas

Los conocimientos obtenidos durante el curso serán evaluados de forma cuantificable de la A (4) a la F (0), W (baja), F* e I (incompleto) mediante dos exámenes (Módulos I y II), cada uno con valor de 100 puntos, y un trabajo de investigación que supondrán el **80% de la nota final**. Puede haber pruebas sin avisar a lo largo del semestre. Los trabajos escritos se redactarán en computadora. Puede haber pruebas sin avisar a lo largo del semestre. Las fechas de los exámenes y de la entrega del trabajo final serán avisadas con anticipación. Luego de informados los días y las horas de las pruebas parciales y finales no se administrarán pruebas antes de lo estipulado a aquellos (as) estudiantes sin excusas académicas razonables, entiéndase excusa médica de peso acompañada de una carta legible, firmada y con la fecha correspondiente. Tampoco se ofrecerán reposiciones sin este tipo de excusa y, de ofrecerse, serán al final del semestre.

Trabajo de investigación

Los (Las) estudiantes harán un proyecto especial de carácter grupal, que enfocado en alguno de los periodos discutidos en clase, se inspire en programas y actividades de museos reconocidos. Para este trabajo, que pretende fomentar la creatividad, la autogestión y la colaboración, los (las) estudiantes tendrán la libertad de desarrollar proyectos de distinta índole, los que independientemente de su naturaleza irán acompañados de documentación escrita y fotográfica. Los detalles de esta evaluación serán informados y discutidos oportunamente.

Bonos: Como complemento de los exámenes, antes de los mismos el (la) estudiante tendrá la oportunidad de acceder a una mayor puntuación mediante la correcta participación en un ejercicio

---

² Pueden haber ocasiones en que la clase se reúna fuera del aula, como por ejemplo al asistir a algún museo, exposición o actividad relevantes al curso. Igualmente, se refiere a todo trabajo que el estudiante deba realizar fuera del salón de clases.

en el que deberá identificar una serie de diapositivas expuestas en clase. Este ejercicio opcional, a la vez que servirá como repaso, pretende continuar estimulando el recurso de la memoria.

VII. NORMAS

No podrá entrar a la clase el (la) estudiante que se presente pasados los primeros diez minutos. Las tardanzas afectan la dinámica del curso y constituyen una falta de consideración con los (las) compañeros (as) y con la profesora.

Durante la clase y los exámenes los (las) estudiantes no pueden comer, salvo los que reporten alguna condición de salud, escuchar música ni usar inapropiadamente los celulares, entendiéndose por lo último, sostener conversaciones orales o escritas, jugar o hacer búsquedas en la red que no tengan que ver con lo discutido. El timbre de los teléfonos deberá de ser silenciado en o antes de entrar al salón de clases.

No está permitido salir de la clase a menos de que sea absolutamente necesario. En caso de examen se prohíbe terminantemente hasta que termine el mismo. Tampoco durante un examen o prueba el (la) estudiante podrá llevar gorra o sombrero ni gafas oscuras, excepto con justificación médica.

El (La) estudiante que acostumbre interrumpir frecuentemente tendrá que abandonar el salón. Para entrar a la clase acompañado (a) necesitará la previa autorización de la profesora.

Se exige un comportamiento respetuoso tanto entre los (las) estudiantes, como con la profesora. La comunicación con la profesora vía correo electrónico deberá ser igualmente respetuosa y razonable. Preguntas y peticiones que no ameriten respuesta no la tendrán, tampoco serán contestados mensajes enviados a deshoras, durante fines de semana o días festivos.

VIII. ACOMODO RAZONABLE, INTEGRIDAD ACADÉMICA Y DISCRIMEN

Los (Las) estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la oficina que atiende los asuntos para personas con impedimentos en la unidad.

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.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

General:

Fleming, J. and H. Honour. The Visual Arts: a History. London: Laurence King Publishing, 2013.

Gombrich, E. H. Historia del Arte. Londres: Phaidon, 2009.

González, J.J. Martín. Historia del Arte. Madrid: Gredos, 2011.

J. E. Davies, Penelope, Walter B. Denny, Frima Fox Hofrichter, and Joseph F. Jacobs. Janson's History of Art: The Western Tradition. New Jersey: Prentice Hall, 2010.

Kleiner, F. S., Mamiya, C. J., and Tansey, R.G. Gardner's Art Through the Ages. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, Inc., 2001.

Stockstad, Marilyn. Art History. New York: Pearson – Prentice-Hall, 2005.

Específica:

Cardoso Denis, Rafael and Colin Todd, eds. Art and the Academy in the Nineteenth Century. New Brunswick y New Jersey: Rutgers University Press, 2000.

Bailey, Gauvin Alexander. Baroque and Rococo (Art and Ideas). London: Phaidon, 2012.

Batchelor, David and Paul Wood Briony. Realism, Rationalism, Surrealism: Art Between the Wars. Modern Art Practices and Debates. New Haven: Yale University Press, 1994.

Baudelaire, Charles. The Painter of Modern Life and Other Essays, Jonathan Mayne, translator. London: Phaidon Press Limited, 1995.

Bauer, Hermann. Historiografía del arte. Introducción crítica al estudio de la Historia del Arte, Rafael Lupiani, traductor, Madrid: Taurus, 1984.

Burke, Peter. El Renacimiento italiano: Cultura y sociedad en Italia. Madrid: Alianza Editorial, 2007.

Caws, Mary Ann. Surrealism. London: Phaidon Press, 2010.

Cennini, Cennino. El libro del arte. Madrid: Ediciones Akal, 2000.

Chicago, Judy and Edward Lucie-Smith. Women and Art. Contested Territory. Hertfordshire: Eagle Editions, 2004.

Chilvers, Ian and Harold Osborn, eds. The Oxford Dictionary of Art. New York: Oxford University Press, 1997.

Cooper, Douglas. The Cubist Epoch. New York: Metropolitan Museum of Art, 2013.

Cottington, David. Cubismo. Madrid: Encuentro, 2001.

Da Vinci, Leonardo. Tratado de la pintura. Madrid: Edimat Libros, 2005.

Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yves Alain Bois, and Benjamin H.D. Buchloh. Art Since 1900, Modernism, Anti-Modernism, Post-Modernism. New York: Thames & Hudson, 2004.

- Fried, Michael. Courbet's Realism. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- González, Ángel. Escritos de arte de vanguardia. Madrid: Ediciones Akal, 2001.
- Hartt, Frederick and David G. Wilkins. History of Italian Renaissance Art. Painting, Sculpture and Architecture. New York: Prentice Hall, 2010. Print.
- Herbert, Robert L. Impressionism: Art, Leisure and Parisian Society. New Haven: Yale University Press, 1991.
- Hess, Barbara. Expresionismo. Colonia: Taschen, 2011.
- Hunter, Sam, John Jacobus, and Daniel Wheeler. Modern Art. Painting, Sculpture and Architecture. New York: Prentice Hall and Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 2004.
- Kostof, S. A History of Architecture: Settings and Rituals. New York: Oxford University Press, 1995.
- Lucie-Smith, Edward. Artes visuales en el siglo XX. Colonia: Könemann, 2001.
- Mayer, Ralph. Materiales y técnicas del arte. Madrid: Tursen S.A. - H. Blume, 2005.
- Neoclassicism and Romanticism: Architecture, Sculpture, Painting, Drawing. Cologne: Könemann, 2000.
- O'Gorman, James F. and Dennis E. McGrath. ABC of Architecture. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1997.
- Pacioli, Luca. La divina proporción. Madrid: Ediciones Akal, 2008.
- Rosenblum, Robert. 19th Century Art. New York: Prentice Hall. 2004.
- Ruhrberg, Karl, et. al. Arte del siglo XX. Pintura, escultura, nuevos medios fotografía. Colonia, Madrid y España: Grupo Océano, 2004.
- Schapiro, Meyer. El arte moderno. Madrid: Alianza Editorial, 2007.
- Thomson, Belinda. Postimpresionismo. Madrid: Encuentro, 2001.
- Tolman, Rolf. El arte en la Italia del Renacimiento: arquitectura, escultura, pintura, dibujo. Barcelona: H. F. Ullmann, 2008.

Red:

Art Forum
www.artforum.com

Art Journal
www.collegeart.org/caa/publications

Art Nexus
www.artnexus.com

Art News
www.artnews.com

Art Project
www.googleartproject.com

Artcyclopedia
www.artcyclopedia.com

Artlex
www.artlex.com

Arte e historia
www.artehistoria.com

Base de datos ISBN
www.mcu.es/lab/libro/

Biblioteca del Congreso
www.loc.gov

Biblioteca Nacional
www.bne.es

Big Art Mob
www.bigartmob.com

El poder de la palabra
www.epdlp.com

Galería de los Oficios
www.uffizi.firenze.it

Galería Nacional Londres
www.nationalgallery.org

Galería Nacional Washington
www.nga.gov

Getty Museum
www.getty.edu

ICOM
<http://icom.museum/>

Instituto de Arte de Chicago
www.artic.edu

Kunsthistorischen Museum
www.khm.at

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico
www.museocontemporaneopr.org

Museo de Arte de Ponce
www.museoarteponce.org

Museo de Arte de Puerto Rico
www.mapr.org

Museo de Arte Reina Sofía
www.museoreinasofia.mcu.es

Museo de Orsay
www.musee-orsay.fr

Museo del Louvre
www.louvre.fr

Museo del Vaticano
www.christurex.org/www1/vaticano

Museo Metropolitano de Nueva York
www.metmuseum.org

Museo de Arte Moderno de Nueva York
www.moma.org

Museo del Prado
www.museoprado.mcu.es

Museos online
www.icom.org/vimp/

Ochenta grados
<http://www.80grados.net/>

Oxford Art Journal
www.oaj.oupjournals.org/

Sistema de Bibliotecas UPRRP
<http://biblioteca.uprrp.edu/>

The Art Newspaper
www.theartnewspaper.com/news/article

Todo Arte
www.todoarte.com

UNESCO
<http://whc.unesco.org>

Universe in Universe
www.universe-in-universe/de/english.htm

Visión Doble
www.visiondoble.net