

Hart 3192 Arte Occidental II

3 horas a la semana, 3 créditos

Mercedes Trelles Hernández
Mercedes.trelles@upr.edu

Horas de oficina: Janer 128
L y W 8:00-8:30AM, 11:30- 12:50PM
K y J por cita previa

Descripción del curso: Curso panorámico de la historia del arte occidental desde el Renacimiento hasta finales del siglo XX.

Objetivos del curso: Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado (a) para:

1. Demostrar su percepción visual.
2. Manejar el vocabulario de las artes visuales.
3. Reconocer los aspectos formales de las obras de arte.
4. Demostrar una actitud crítica ante las obras de arte.
5. Conocer las técnicas de la arquitectura, la escultura, la pintura, el dibujo, el grabado y la fotografía, entre otras.
6. Reconocer las obras principales de estos períodos.
7. Relacionar las obras de arte con el momento histórico en que se producen
8. Comparar las distintas manifestaciones artísticas y los estilos que se han desarrollado desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XX.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:

Introducción	3 horas
Pre-Renacimiento	3h
El renacimiento italiano. Siglos XV al XVI	9h
Florenia 1400-1450	
Norte y centro de la península 1450-1500	
El Alto Renacimiento	
El Manierismo	
El Renacimiento en el norte de Europa. Siglos XV al XVI	3h
Alemania, los Países Bajos y Francia	
El Barroco en Italia y España. Siglos XVII	6h
Difusión del estilo en Flandes, Holanda	
Francia e Inglaterra	
El Rococó. Siglo XVIII	3h

Francia, Inglaterra, Alemania, Austria e Italia	
El modernismo y sus orígenes en el siglo XIX	9h
Neoclasicismo y Romanticismo	
Realismo e Impresionismo	
Post-Impresionismo y Simbolismo	
Arquitectura moderna y Art Nouveau	
Orígenes de la fotografía	
El Surgimiento de las vanguardias en el siglo XX. 1900-1945	9h
Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Dada y Surrealismo	
Abstracción. La Escuela de Paris.	
Arquitectura en la primera mitad del siglo. Constructivismo y Bauhaus	
Expresionismo abstracto y la escultura	
Total:	45 horas

Estrategias educativas:

1. Conferencias ilustradas.
2. Análisis y discusión de los temas presentados en clase.
3. Trabajo de investigación y/o análisis presentado de forma escrita u oral.

Estrategias de Evaluación:

- Exámenes escritos: 2 equivalentes al 60 % de la nota
- Trabajo corto equivalente al 30% de la nota
- Asistencia a Clase y pruebas de lectura: 10% de la nota

Total: 100%

- Se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquéllos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el profesor.

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.

Normativa sobre discrimen por sexo y género: 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, Cert. Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas al hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Arte 3192

Breve bibliografía

I. Libros sobre los aspectos formales del arte

Barnet, Sylvan. **A Short Guide to Writing About Art.** New York: Harper Collins, 2004.

Doerner, Max. **The Materials of the Artist and Their Use in Painting.** New York: Harcourt Inc., 1984.

Ivins, William. **How Prints Look.** Beacon Press, Revised edition, 1987.

O’Gorman, James F. and Dennis E. McGrath. **ABC of Architecture.** Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1997.

Taylor, Joshua. **Learning to Look, A Handbook for the Visual Arts.** Chicago: The University of Chicago Press, 1981.

Trachtenberg, Alan. **Classic Essays on Photography.** New Haven, Conn: Leete’s Island Books, 1980.

II. Ensayos sobre el arte en general

Barzun, Jacques. **The Use and Abuse of Art.** Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973.

Berger, John. **On Looking.** London: Vintage, 1992.

Crow, Thomas. **The Intelligence of Art.** Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1999.

Kubler, George. **The Shape of Time, Remarks on the History of Things.** New Haven, CT: Yale University Press, 1962.

Woodfield, Richard, editor. **Gombrich Esencial, Textos escogidos sobre arte y cultura.** Madrid: Debate, 1997.

III. Cultura

Barzun, Jacques. **From Dawn to Decadence, 1500 to the Present.** New York: Harper Collins, 2000.

Bohm-Duchen. **The Private Life of a Masterpiece.** Los Angeles: University of California Press, 2001.

Eco, Umberto, editor. **History of Beauty.** New York: Rizzoli, 2004.

Hall, Peter. **Cities in Civilization.** New York: Fromm International, 1998.

Tollinchi, Esteban. **Romanticismo y modernidad.** Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1989. 2 vols.

_____. **Quo Pulchritudo? Los trabajos de la belleza modernista 1848-1945...** Río Piedras: Editorial Universidad de Puerto Rico, 2004.

IV. Historia del arte

Azcárate Ristori, José M., A.E. Pérez Sánchez y J.A. Ramírez. **Historia del Arte.** Barcelona: Anaya, 1995

Gombrich, E.H. **Historia del arte.** Madrid: Alianza Editorial, 1981.

Martin González, J.J. **Historia del arte.** Madrid: Editorial Gredos, 1996. Tomo 1.

Ráfols, J.R. **Historia del arte.** Barcelona: Editorial Optima, S.L., 2001.

V. Historia del arte del pre-Renacimiento al siglo XX

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

González García, Ángel, Francisco Calvo Serraller y Simón Marchán Fiz. **Escritos de arte de vanguardia, 1900-1945.** Madrid: Istmo, 2003

Koerner, Joseph L. **The Reformation of the Image.** Chicago: The University of Chicago Press, 2004.

Panofsky, Edwin. **Perspective as Symbolic Form.** New York: Zone Books, 1997.

_____. **Renacimiento y renacimientos en el arte occidental.** Madrid: Alianza editorial, 2004.

Vasari, Giorgio. **Lives of Artists**. London: Penguing books, 1965. Vol. 1-2.

VI Algunos sitios de interés

www.greatbuildings.com

www.vitruvio.ch

<http://whc.unesco.org>

www.arthistoryclub.com

www.metmuseum.org/toah

www.nationalgallery.org.uk

www.thebritishmuseum.ac.uk

<http://mv.vatican.va>

www.nga.gov

www.artic.edu

www.moma.org

www.tate.org.uk

www.louvre.fr

www.getty.edu

www.guggenheim.org

www.mfa.or

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

www.wga.hu

www.ibiblio.org/wm/paint

www.artchive.com

www.artcyclopedia.com

www.artlex.com

www.christusrex.org

www.artehistoria.com