

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

Título del curso: Arte Occidental I

Codificación: HART3191

Créditos: 3 créditos / 3 horas contacto semanales

Prerrequisitos: Ninguno

Profesor: Dr. Rafael Jackson Martín

Correo electrónico: rafael.jacksonmartin@upr.edu

Oficina: Janer 126 (entre la Torre y la sucursal del Banco Popular)

Horario de oficina: lunes, de 11:30am a 3:00pm y miércoles, de 12:30am a 3:00pm. Las citas siempre se concertarán por anticipado, en el salón o por correo electrónico.

Descripción del curso: Estudio panorámico de las principales manifestaciones artísticas en Europa y Oriente Próximo durante la Prehistoria, la Antigüedad, la Edad Media y los cambios previos al Renacimiento.

Objetivos del curso:

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de:

1. Afinar la percepción visual de las obras de arte.
2. Conocer y manejar la terminología propia de la historia del arte.
3. Reconocer los aspectos formales y los contenidos esenciales de las obras de arte.
4. Conocer los aspectos técnicos vinculados a la arquitectura, la escultura, la pintura, el dibujo, la cerámica y el mosaico.
5. Analizar las obras artísticas principales de los periodos estudiados.
6. Relacionar las obras de arte con el contexto físico y cultural en que se producen.
7. Desarrollar destrezas de análisis y comprensión de imágenes y textos artísticos con el fin de potenciar estrategias para la consecución de un razonamiento crítico.
8. Comparar las distintas manifestaciones artísticas que se han desarrollado desde los orígenes prehistóricos hasta los avances previos al Renacimiento.
9. Adquirir estrategias de exposición oral y/o escrita para explicar con precisión los contenidos del curso y para su propio enriquecimiento personal.

10. Demostrar una actitud crítica ante las obras de arte.

11. Valorar la importancia de la diversidad cultural humana y su tolerancia.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:

Introducción a las artes visuales en la historia del arte (3 h.)

El arte prehistórico (3 h.)

El arte en las culturas del Oriente Próximo: Egipto y Mesopotamia (6 h.)

El arte griego antiguo (7 h.)

El arte romano antiguo (6 h.)

El arte paleocristiano (3 h.)

La formación del arte bizantino (3 h.)

Fundamentos del arte islámico (3 h.)

El arte románico y sus antecedentes (4 h.)

El arte gótico (5 h.)

Las transformaciones artísticas anteriores al Renacimiento (3 h.)

Total: 45 h.

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.*

Técnicas instruccionales:

1) Conferencia con apoyo de tecnología, así como materiales multimedia y audiovisuales.

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

3) Asignaciones individuales y grupales.

4) Lecturas y materiales didácticos a través de la plataforma de Internet.

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas:

- a. Salón de clase con sistema de proyección:
 - Computadora laptop.
 - Proyector con sistema Apple TV.
 - Sistema de sonido ambiental.
 - Acceso a Internet.
 - Colección de DVD (Seminario de Historia del Arte).
 - Colección de videos (Seminario de Historia del Arte).

- b. Recursos bibliográficos:
 - Biblioteca del Seminario de Historia del Arte.
 - Biblioteca José Lázaro.
 - Biblioteca de la Escuela de Arquitectura.
 - Biblioteca de la Escuela de Comunicación Pública.

- c. Recursos digitales:
 - Recursos en Internet.
 - Herramientas digitales.
 - Plataforma de Internet para la gestión del curso

Criterios y técnicas de evaluación:

Prueba	Porcentaje	A	90 – 100
Dos exámenes	60% (30% + 30%)	B	80 – 89
Asignaciones y pruebas cortas	30%	C	70 – 79
Asistencia compulsoria	10%	D	60 – 69
Total	100%	F	0 – 59

- La asistencia a clases es compulsoria en el sistema UPR. Por tanto, se pasará lista antes de comenzar cada clase. Las ausencias deberán justificarse con prontitud a través de copia documental: no servirá con hacerlo solo a través de correo electrónico. Hasta tres ausencias sin justificar supondrán una nota de 10 puntos en el apartado de la calificación dedicado a la asistencia al curso; cuatro ausencias, 6 puntos; cinco ausencias, 2 puntos. 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.
- Los estudiantes se harán cargo del material explicado en caso de ausencia.
- No habrá reposición de exámenes salvo en casos de gravedad y justificados documentalmente.

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.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual académica:

“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 Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja” (Certificación Núm. 39, 2018-2019 del Senado Académico, UPR-Río Piedras).

Normas académicas:

- Las tardanzas constantes al salón de clase interrumpen el proceso de enseñanza y son descorteses para quienes ya se encuentran en él. Se ruega puntualidad. Las tardanzas recurrentes influirán negativamente en la calificación final del curso. Pasados los primeros 15 minutos de clase, el salón permanecerá cerrado y no se podrá acceder a su 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 durante el periodo de clase. Deberán estar en modo silencioso para no entorpecer el desarrollo de la sesión.
- El trato entre el grupo de estudiantes y 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, fines de semana y recesos académicos serán respondidos al término de dichos periodos.
- No se podrá entrar al salón acompañado de mascotas, así como con bebida y/o comida.

Bibliografía general seleccionada:

Adams, Laurie S. *A History of Western Art*. Madison: Brown and Benchman, 1994.

Alami, Muhammed Handoumni. *The Origins of Visual Culture in the Islamic World*. London: IB Tauris, 2018.

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

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

Beckwith, John. *Arte paleocristiano y bizantino*. Madrid: Cátedra, 2007.

Belting, Hans. *Imagen y culto. Una historia del arte anterior a la obra de arte*. Madrid: Akal, 2010.

Boardman, John. *Greek Art*. London: Thames and Hudson, 1996, 6^a. ed.

- Brendel, Otto G. *Etruscan Art*. New Haven: Yale University Press, 1995.
- Camille, Michael. *Arte gótico: visiones gloriosas*. Madrid: Akal, 2005.
- Cirlot, J. E. *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Labor, 1982.
- Coldstream, Nicola. *Medieval Architecture*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Cortés Arrese, Miguel Ángel: *Escenarios del arte bizantino*. Málaga: Nausícaa, 2016.
- Curatolla, Giovanni; Jean-Daniel Forest; Nathalie Gallois; Carlo Lipollis. *The Art and Architecture of Mesopotamia*. New York: Abbeville, 2007.
- Davy, M.D. *Iniciación a la simbólica románica*. Madrid: Akal, 2005.
- Eco, Umberto (ed.). *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen, 2004.
- Elsner, Jaś. *The Art of the Roman Empire. 100-450 AD*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Elvira, Miguel Ángel. *Arte etrusco y romano*. Madrid: Escolar y Mayo Editores, 2017.
- . *Manual de arte griego*. Madrid: Sílex, 2013.
- Frankl, Paul. *Arquitectura gótica*. Madrid: Cátedra, 2002.
- Frankfort, Henry. *Arte y arquitectura del Oriente Próximo*. Madrid: Cátedra, 2008.
- Gombrich, Ernst H. *Historia del arte*. Madrid: Destino, 1981.
- Grabar, André. *Los orígenes de la estética medieval*. Madrid: Siruela, 2007.
- . *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid: Alianza, 1985.
- Grabar, Oleg. *La formación del arte islámico*. Madrid: Cátedra, 2008 (ed. ampliada).
- Gombrich, Ernst H. *La historia del arte*. Madrid: Phaidon, 2013, 17^a. ed.
- Hong, John D. *Arquitectura islámica*. Madrid: Aguilar, 1976.
- Huizinga, Johann. *El otoño de la Edad Media: Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y los Países Bajos*. Madrid: Alianza, 2005.
- Janson, H. W. *History of Art*. New York: Harry N. Abrams, 2001.
- Jensen, Robin Margaret. *Understanding Early Christian Art*. New York: Routledge, 2000.
- Klein, Bruno; Rolf Toman. *Gothic Art*. Potsdam: H.F. Ullmann, 2012.
- Kostof, Spiros: *A History of Architecture: Settings and Rituals*. New York: Oxford University Press, 1994, 2^a. ed.

- Magginis, Hayden. *Painting in the Age of Giotto: A Historical Reevaluation*. Philadelphia: Penn State University Press, 2000.
- Mann, Janice. *Romanesque Architecture and its Sculptural Decoration in Christian Spain, 1000-1120: Exploring Frontiers and Defining Identities*. Toronto: University of Toronto Press, 2015.
- Manniche, Lise. *El arte egipcio*. Madrid: Alianza, 2006.
- Martindale, Andrew. *Gothic Art*. London: Thames & Hudson, 1985.
- Onians, John. *Arte y pensamiento en la época helenística*. Madrid: Alianza, 1996.
- Osborne, Robin. *Archaic and Classical Greek Art*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Mango, Cyril. *Arquitectura bizantina*. Madrid: Aguilar, 1989.
- Nees, Lawrence. *Early Medieval Art*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Panofsky, Erwin. *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza, 1998.
- . *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*. Madrid: Las ediciones de la piqueta, 1986.
- Pollitt, J. J. *Arte y experiencia en la Grecia clásica*. Madrid: Blume, 1988.
- . *El arte helenístico*. Hondarribia: Nerea, 1998 (2ª. ed.)
- Ramage, Nancy; Andrew Ramage. *Roman Art*. Nueva York: Pearson, 2008.
- Ramírez, Juan Antonio (dir.). *Historia del Arte. Vol. 1: El mundo antiguo*. Madrid: Alianza, 1996.
- . *Historia del Arte. Vol. 2: La Edad Media*. Madrid: Alianza, 1996.
- Robertson, Martin. *El arte griego*. Madrid: Alianza, 2006 (5ª. ed.)
- Sanchidrián, José Luis. *Manual de arte prehistórico*. Madrid: Ariel, 2001.
- Schapiro, Meyer. *Estudios sobre el Románico*. Madrid: Alianza, 1995.
- Sekules, Veronica. *Medieval Art*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Simson, Otto von. *La catedral gótica: los orígenes de la arquitectura gótica y el concepto medieval de orden*. Madrid: Alianza, 1982.
- Spivey, Nigel. *How Art Made the World: A Journey to the Origins of Human Creativity*. London: Basic Books, 2006.
- Standbury-O'Donnell, Mark. *A History of Greek Art*. Londres: Wiley-Blackpool, 2014.
- Stockstad, Marilyn. *Medieval Art*. Colorado: Westview Press, 2004.

Tollinchi, Esteban. *Las metamorfosis de Roma: Espacios, figuras, símbolos*. San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1998.

Tuck, Steven L. *A History of Roman Art*. Londres: Wiley-Blackwell, 2015.

Wheeler, Mortimer. *Roman Art and Architecture*. Londres: Thames and Hudson, 1985.

White, John. *Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico*. Madrid: Alianza, 1994.

Recursos electrónicos:

Museos y colecciones de arte:

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York:

www.metmuseum.org/toah

National Gallery of Art, Londres:

www.nationalgallery.org.uk

British Museum:

www.thebritishmuseum.ac.uk

Musei Vaticani, Ciudad del Vaticano:

<http://mv.vatican.va>

National Gallery of Art, Washington, D.C.:

www.nga.gov

Musée du Louvre, París:

www.louvre.fr

The Getty Museum, Los Ángeles:

www.getty.edu

Museum of Fine Arts, Boston:

www.mfa.org

Galleria degli Uffizi, Florencia:

<http://polomuseale.firenze.it>

Museo Hermitage, San Petersburgo:

www.hermitage.org

Art Institute of Chicago:

www.artic.edu

Museo del Prado, Madrid:

<https://www.museodelprado.es/en>

Compendio de imágenes y de reconstrucciones virtuales:

Great Buildings Online:

www.greatbuildings.com

UNESCO Website:

<http://whc.unesco.org>

Web Gallery of Art:

www.wga.hu

The Artchive:

www.artchive.com

Artcyclopedia:

www.artcyclopedia.com

Artehistoria:

www.artehistoria.com

Showcaves:

www.showcaves.com

The Colosseum Net:

www.the-colosseum.net

Guia de Roma:

www.romeguide.it

Images of Medieval Art and Architecture:

www.pitt.edu/~medart/