

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

Sílabo

Título del curso: Arte Occidental I
Codificación: HART 3191
Créditos: 3

Profesora: Dra. Irene Esteves Amador
Correo electrónico: profestevesamador@yahoo.com
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 la Prehistoria hasta el final de la Edad Media. 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 el Paleolítico Superior hasta el Gótico Tardío.

III. OBJETIVOS

A. Generales: Al finalizar el curso, lxs estudiantes estarán capacitad para:

1. Reconocer los aspectos formales de las obras de arte desde la Prehistoria hasta el Gótico.
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, lxs estudiantes estarán capacitad 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 y el grabado, entre otras esferas del arte.
4. Comparar las distintas manifestaciones artísticas y los estilos que se han desarrollado desde el periodo prehistórico hasta el medieval.
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

Una teoría darwiniana de la belleza

B. Módulo I

Tema 1: Prehistoria

Antes de la Historia

Contexto histórico

Características del arte

Esferas del arte

Medios artísticos

Tema 2: Egipto

El arte de la inmortalidad

Tema 3: Mesopotamia

La tierra entre ríos

Tema 4: Persia

El poder de la adaptación

C. Módulo II

Tema 5: Prehelénicos: minoicos y micénicos

Antes del milagro

Tema 6: Griegos

El arte de la belleza

Tema 7: Etruscos

Antes del Imperio

Tema 8: Romanos

El arte de la ingeniería

D. Módulo III

Tema 9: Arte paleocristiano y bizantino

Arte al servicio de Dios

Tema 10: Arte románico

El arte de la alfabetización

Tema 11: Arte gótico

El arte ascendente

Tema 12: Arte flamenco

La conquista del mundo visible

V. METODOLOGÍA

Se tratarán en clase todos los temas mediante una exposición de la profesora que fomente la participación y el aprendizaje de lxs alumnxs. 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.

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 lxs alumxns.

VI. EVALUACIÓN

A. Asistencia y participación

La asistencia, actitud y participación efectivas en y fuera¹ 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 lxs alumnos tomen en clase serán la base fundamental de los conocimientos que tendrán que demostrar. Lxs 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 tres exámenes (Módulos I, II y III), cada uno con valor de 100 puntos, y un trabajo escrito que supondrán el **80% de la nota final** (20% c/u). Puede haber pruebas sin avisar a lo largo del semestre. Todos los exámenes y pruebas se contestarán con tinta azul o negra (no se aceptarán escritos con lápiz), y el trabajo de investigación se redactará en computadora. Los mismos serán avisados con anticipación. Luego de informadas las fechas y las horas de las pruebas parciales y finales no se administrarán pruebas antes de dichas fechas a aquellxs 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 escrito

Lxs estudiantes harán un proyecto de carácter grupal, el cual consistirá de la conceptualización y diseño de un blog basado en uno de los temas del curso. Para este trabajo de investigación, que pretende igualmente fomentar la creatividad, la autogestión, la colaboración, como también la redacción en un contexto virtual y formato cada vez más habitual, lxs estudiantes habrán de presentar por escrito la visión y misión de dicha plataforma, así como sus primeros artículos--uno por cada participante del grupo--de autoría individual. Los detalles de esta evaluación serán informados y discutidos oportunamente.

Bonos: Como complemento de los exámenes, antes de los mismos lxs estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a una mayor puntuación mediante la correcta participación en un ejercicio 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. Así también, las visitas grupales a museos y exposiciones fuera del horario de clase supondrán una bonificación de 5 puntos cada una.

¹ 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.

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 lxs compañerxs y con la profesora.

Durante la clase y los exámenes lxs 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 lxs estudiantes podrán llevar gorra o sombrero ni gafas oscuras, excepto con justificación médica.

Lxs estudiantes que acostumbren interrumpir frecuentemente tendrán que abandonar el salón. Para entrar a la clase acompañado (a) necesitarán la previa autorización de la profesora.

Se exige un comportamiento respetuoso tanto entre lxs 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 E INTEGRIDAD ACADÉMICA

Lxs 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.

VIII. BIBLIOGRAFÍA²

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.

² Para bibliografía adicional puede consultar la colección del Seminario de Bellas Artes en el edificio Luis Palés Matos y la Colección de las Artes en la Biblioteca José M. Lázaro.

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:

Abad Castro Concepción e Isidro G. Bango. Arte medieval I. Madrid: Historia 16, 1996.

Borras, Gonzalo e Isidro G. Bango. Arte bizantino y arte del Islam. Madrid: Historia 16, 1996.

Beckwith, John. Arte paleocristiano y bizantino. Madrid: Cátedra, 2010.

Bendala. El arte romano. Madrid: Anaya, 1998.

Bendala, López Grande. Arte egipcio y del Próximo Oriente. Madrid: Historia 16, 1996.

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

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

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

Clark, Kenneth. El desnudo. Madrid: Alianza Editorial, 2007.

Hagedron, Annette. Arte islámico. Colonia: Taschen, 2010.

Kostof, S. A History of Architecture: Settings and Rituals. New York: Oxford University Press, 1995.

Mancho Carles, Isabel Ruiz de la Pena y Juan V. García Mansilla. Historia del arte medieval. Valencia: Universidad de Valencia, 2012.

Mayer, Ralph. Materiales y técnicas del arte. Madrid: Tursen S.A. - H. Blume, 2005.

O'Gorman, James F. and Dennis E. McGrath. ABC of Architecture. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1999.

Rivera, Ávila y Martín Ansón. Manual de técnicas artísticas. Madrid: Historia 16, 2009.

Toman, Rolf. Gothic: Architecture, Sculpture, Painting. Potsdam: H. F. Ullmann, 2011.

Toman, Rolf. Romanesque: Architecture, Sculpture, Painting. Potsdam: H. F. Ullmann, 2011.

Yarza, Joaquín y María Luisa Melero Gracia. Arte Medieval II. Madrid: Historia 16, 1996.

Red:

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

Diccionario de la Real Academia Española
www.drae.rae.es

El poder de la palabra
www.epdlp.com

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 de Ponce
www.museoarteponce.org

Museo de Arte de Puerto Rico
www.mapr.org

Museo del Louvre
www.louvre.fr

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

Museo Metropolitano de Nueva York
www.metmuseum.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