



**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE**

B. Título del curso:

Arte Occidental I

C. Codificación del curso:

HART 3191

D. Profesor:

Dr. Daniel Expósito
daniel.exposito@upr.edu

E. Cantidad de horas / créditos:

15 horas de contacto a la semana / 3 créditos

F. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos:

Ninguno

G. Descripción del curso:

Estudio panorámico de las principales manifestaciones artísticas en Europa y el Cercano Oriente durante la Prehistoria, la Antigüedad, la Edad Media y los cambios artísticos previos al Renacimiento.

H. Objetivos de aprendizaje:

- Desarrollar en el/la/le estudiante el conocimiento de la Historia del Arte Occidental a través de las obras y los autores más representativos de las etapas comprendidas entre la Prehistoria y las décadas previas al Renacimiento.
- Crear una visión panorámica que permita entender la evolución de la producción artística de Europa y algunas regiones limítrofes, dentro de la Historia del Arte Occidental.

- Integrar en el/la/le estudiante las herramientas necesarias y el vocabulario específico para el análisis de la obra artística, encuadrándola en las particularidades y la estética del período en el que fue realizada.
- Analizar las principales obras artísticas de los períodos estudiados.
- Integrar la producción artística occidental en el contexto histórico y social en el que fue producida.
- Desarrollar una postura crítica frente al patrimonio histórico-artístico que enriquezca su apreciación y, en consecuencia, fomente su conservación, defensa y protección como parte esencial de la cultura occidental.

I. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:

1. El arte y los artistas: introducción a la Historia del Arte	1.5 horas
2. La Prehistoria	3 horas
2.1. El Paleolítico 2.2. El Neolítico	
3. La Antigüedad	20 horas
3.1. Egipto: arte y apogeo de un imperio milenario 3.2. Mesopotamia: el arte en los albores de la civilización 3.3. Creta y Micenas: dos caminos para el arte prehelénico 3.4. Grecia: el triunfo de la belleza 3.5. Roma: un arte para la eternidad	
4. La Edad Media	20.5 horas
4.1. El arte paleocristiano: continuidad y transición 4.2. El arte bizantino: entre Justiniano y la iconoclastia 4.3. El arte del islam: claves y características 4.4. El Románico: templos e imágenes para la fe 4.5. El Gótico: de la catedral al esplendor de la pintura	
Total	45 horas

J. Estrategias instruccionales:

Las clases se impartirán a través de la plataforma Google Meet. El profesor empleará presentaciones con material tanto textual como visual que expongan, de manera detallada, los diferentes temas presentes en el bosquejo de contenido del curso. Las presentaciones se complementarán con vídeos y materiales complementarios que contribuyan a la mejor comprensión de dichos contenidos. Junto a ello, se requerirá de la participación del/la/le estudiante en foros virtuales de discusión y análisis, disponibles en Moodle, en torno a obras, textos, películas y otros materiales que se consideren pertinentes.

K. Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos:

Conexión a internet que permita la reproducción de presentaciones en formato pdf, así como de vídeos en formatos como .VOB, .mpg, o .mpeg, entre otros. A no ser que el profesor indique lo contrario, los contenidos del curso se encontrarán disponibles en Moodle.

L. Técnicas de evaluación:

3 exámenes escritos	90% (30% cada uno)
Participación en los foros de Moodle y en las clases virtuales	10%
Total	100%

Los exámenes escritos se realizarán los siguientes días:

Examen #1: viernes 12 de junio de 2020

Examen #2: viernes 19 de junio de 2020

Examen #3: viernes 26 de junio de 2020

Se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Solo se realizarán reposiciones de exámenes a aquellos estudiantes que acrediten documentalmente los casos y/o situaciones que les impidieron tomar el examen el día pautado originalmente.

M. Modificación razonable (Acomodo razonable):

La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable. Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado, sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o diagnostico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de modificación o acomodo razonable.

N. 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.

O. Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual

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.

Q. Sistema de calificación:

El sistema de calificación será cuantificable:

A = 100-90%

B = 89-80%

C = 79-70%

D = 69-60%

F = 59% o menos

P. Bibliografía general seleccionada:

AGHION, I.; BARBILLON, C.; LISSARRAGUE, F. *Guía iconográfica de los héroes y dioses de la Antigüedad*. Madrid: Alianza editorial, 2008.

ALCINA FRANCH, José. *Historia del Arte*. Vol. 1: *El Mundo Antiguo*. Dirigida por Juan Antonio Ramírez. Madrid: Alianza editorial, 2004.

AZCÁRATE RISTORI, José María; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio; RAMÍREZ, Juan Antonio. *Historia del Arte*. Barcelona: Anaya, 1995.

BANGO, Isidro G.; ABAD, Concepción. *Arte medieval I*. Madrid: Historia 16, 1996.

- BANGO TORVISO, Isidro G.; BORRÁS, Gonzalo. *Arte bizantino y Arte del Islam*. Madrid: Historia 16, 1996.
- BANGO TORVISO, Isidro [et al.]. *Historia del Arte*. Vol. 2: *La Edad Media*. Dirigida por Juan Antonio Ramírez. Madrid: Alianza editorial, 2004.
- BEARD, Mary; HENDERSON, John. *Classical Art: From Greece to Rome*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- BECKWITH, John. *Arte paleocristiano y bizantino*. Madrid: Cátedra, 2007.
- BENDALA GALÁN, Manuel; LÓPEZ GRANDE, María J. *Arte egipcio y del Próximo Oriente*. Madrid: Historia 16, 1996.
- BLAIR, Sheila S.; BLOOM, Jonathan M. *Arte y arquitectura del Islam, 1250-1800*. Madrid: Cátedra, 1999.
- BLANCO FREIJEIRO, Antonio. *Arte griego*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2012.
- BORRÁS, Gonzalo M.; FATÁS, Guillermo. *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*. Madrid: Alianza editorial, 2012.
- CASTELNUOVO, Enrico; SERGI, Giuseppe. *Arte e Historia en la Edad Media I: Tiempo, espacio, instituciones*. Madrid: Akal, 2009.
- COLDSTREAM, Nicola. *Medieval Architecture*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- CORMACK, Robin. *Byzantine Art*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- DODWELL, C. R. *Artes pictóricas en Occidente, 800-1200*. Madrid: Cátedra, 1995.
- DUBY, Georges. *La época de las catedrales: Arte y sociedad, 980-1420*. Madrid: Alianza editorial, 2005.
- DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOREAU, Michel. *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*. Madrid: Alianza editorial, 2009.
- ECO, Umberto. *Historia de la belleza*. Barcelona: Debolsillo, 2010.
- . _____. *Historia de la fealdad*. Barcelona: Debolsillo, 2011.
- . _____. *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Debolsillo, 2015.
- ELVIRA BARBA, Miguel Ángel. *Arte clásico*. Madrid: Historia 16, 1996.
- ETTINGHAUSEN, Richard; GRABAR, Oleg. *Arte y arquitectura del Islam, 650-1250*. Madrid: Cátedra, 2014.
- FRANKFORT, Henry. *Arte y arquitectura del Oriente Antiguo*. Madrid: Cátedra, 2008.

- FRANKL, Paul. *Arquitectura gótica*. Madrid: Cátedra, 2002.
- GIEDION, Sigfried. *El presente eterno: los comienzos de la arquitectura*. Madrid: Alianza editorial, 1997.
- GOMBRICH, E. H. *La Historia del Arte*. Londres: Phaidon Press Limited, 2008.
- GRABAR, Oleg. *La formación del arte islámico*. Madrid: Cátedra, 1981.
- GRAVES, Robert. *Los mitos griegos*. Madrid: Ariel, 2007.
- HATTSTEIN, Markus; DELIUS, Peter. *Islam: arte y arquitectura*. Potsdam: H.F. Ullmann, 2012.
- HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Vol. I: desde la Prehistoria hasta el Barroco. Barcelona: Debolsillo, 2009.
- HOMERO. *Ilíada*. Madrid: Austral, 2011.
- . _____. *Odisea*. Madrid: Austral, 2012.
- HUIZINGA, Johan. *El otoño de la Edad Media*. Madrid: Alianza editorial, 2005.
- KRAUTHEIMER, Richard. *Arquitectura paleocristiana y bizantina*. Madrid: Cátedra, 2005.
- LASKO, Peter. *Arte sacro, 800-1200*. Madrid: Cátedra, 1999.
- LEROUX-DHUYS, Jean-François. *Abadías cistercienses: historia y arquitectura*. Potsdam: H.F. Ullmann, 2013.
- LOWDEN, John. *Early Christian & Byzantine Art*. Londres: Phaidon Press Limited, 2013.
- MANNICHE, Lise. *El arte egipcio*. Madrid: Alianza editorial, 1997.
- NEES, Lawrence. *Early Medieval Art*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- OSBORNE, Robin. *Archaic and Classical Greek Art*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- OVIDIO. *Metamorfosis*. Madrid: Cátedra, 2005.
- PANIAGUA SOTO, José Ramón. *Vocabulario básico de arquitectura*. Madrid: Cátedra, 2009.
- PANOFSKY, Erwin. *Los primitivos flamencos*. Madrid: Cátedra, 1998.
- . _____. *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza editorial, 2004.
- . _____. *El Abad Suger: sobre la Abadía de Saint-Denis y sus tesoros artísticos*. Madrid: Cátedra, 2004.
- . _____. *La arquitectura gótica y la escolástica*. Madrid: Siruela, 2007.

- . _____ *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza editorial, 2012.
- . _____ *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Madrid: Alianza editorial, 2014.
- PICÓ, Fernando. *Historia general del Occidente europeo: siglos V al XV*. San Juan, P.R.: Ediciones Huracán, 2005.
- PLINIO. *Historia natural*. Madrid: Cátedra, 2007.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*. Barcelona: El Serbal, 2006.
- ROBERTSON, Martin. *El arte griego*. Madrid: Alianza editorial, 1997.
- SANCHIDRIÁN, José Luis. *Manual de arte prehistórico*. Madrid: Ariel, 2001.
- SCHAPIRO, Meyer. *Estudios sobre el arte de la Antigüedad tardía, el Cristianismo primitivo y la Edad Media*. Madrid: Alianza editorial, 1987.
- . _____ *Estudios sobre el Románico*. Madrid: Alianza editorial, 1995.
- SCHULZ, Regine. *Egipto: el mundo de los faraones*. Potsdam: H.F. Ullmann, 2015.
- SEKULES, Veronica. *Medieval Art*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- SPIVEY, Nigel. *Etruscan Art*. Londres: Thames & Hudson, 1997.
- STALLEY, Roger. *Early Medieval Architecture*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- STEVENSON SMITH, W. *Arte y arquitectura del Antiguo Egipto*. Madrid: Cátedra, 2008.
- TOMAN, Rolf (ed.). *El Románico: arquitectura, escultura, pintura*. Potsdam: H.F. Ullmann, 2011.
- . _____ *El Gótico: arquitectura, escultura, pintura*. Potsdam: H.F. Ullmann, 2011.
- . _____ *Órdenes religiosas y monasterios*. Potsdam: H.F. Ullmann, 2013.
- VITRUVIO. *Los diez libros de arquitectura*. Madrid: Alianza editorial, 1997.
- VON SIMSON, Otto. *La catedral gótica*. Madrid: Alianza editorial, 1995.
- VORÁGINE, Santiago de la. *La leyenda dorada*. Madrid: Alianza editorial, 2014.
- WARE, D.; BEATTY, B. *Diccionario manual ilustrado de arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili, 2015.
- WHITE, John. *Arte y arquitectura en Italia, 1250-1400*. Madrid: Cátedra, 1989.
- WILLIAMSON, Paul. *Escultura gótica, 1140-1300*. Madrid: Cátedra, 1997.
- WINCKELMANN, Johan Joachim. *Historia del arte de la Antigüedad*. Madrid: Akal, 2011.

WITTKOWER, Rudolf. *La escultura: procesos y principios*. Madrid: Alianza editorial, 2006.

. _____ *La alegoría y la migración de los símbolos*. Madrid: Siruela, 2006.

. _____ *Nacidos bajo el signo de Saturno: genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa*. Madrid: Cátedra, 2015.

WÖLFFLIN, Heinrich. *Conceptos fundamentales de la Historia del Arte*. Madrid: Austral, 2006.

WORRINGER, Wilhelm. *El arte egipcio: problemas de su valoración*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1965.

. _____ *La esencia del estilo gótico*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1973.

YARZA, Joaquín; MELERO, Marisa. *Arte medieval II*. Madrid: Historia 16, 1996.

ZANKER, Paul. *Augusto y el poder de las imágenes*. Madrid: Alianza editorial, 2005.

ZEVI, Bruno. *Saber ver la arquitectura*. Barcelona: Apóstrofe, 2013.

Referencias electrónicas

British Museum: www.britishmuseum.org

Galleria degli Uffizi: www.polomuseale.firenze.it

Hispanic Society of America: www.hispanicsociety.org

Isla de los Museos: www.museumsinsel-berlin.de

Museo Arqueológico Nacional de Atenas:

odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=3249

Museos Capitolinos: es.museicapitolini.org

Museo Egipcio de El Cairo: sca-egypt.org/eng/mus_egyptian_museum.htm

Museo de Altamira: museodealtamira.mcu.es

Museo de Arte de Ponce: www.museoarteponce.org

Museo de Arte Thyssen-Bornemisza: www.museothyssen.org

Museo del Hermitage: www.hermitagemuseum.org

Museo dell'Ara Pacis: es.arapacis.it

Museo del Louvre: www.louvre.fr

Museo del Prado: www.museodelprado.es

Museo Nacional de Arte de Cataluña: www.museunacional.cat/es

Museos Vaticanos: www.museivaticani.va

National Gallery, Londres: www.nationalgallery.org.uk

National Gallery of Art, Washington: www.nga.gov

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York: www.metmuseum.org

Web Gallery of Art: www.wga.hu

Prontuario revisado y actualizado en junio de 2020 por el Dr. Daniel Expósito.