

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte

HART 3191 – ARTE OCCIDENTAL I

Créditos: 3 (tres horas de contacto a la semana)

Prerrequisitos: ninguno

Dra. Luz Elena Badía Rivera

luz.badia@upr.edu

Horario de clase: lunes y miércoles de 1:00 a 2:20 pm

Horario de oficina: lunes y miércoles de 2:20 a 2:50 pm (por correo electrónico o Google Meet)

DESCRIPCIÓN

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Este curso se dirige a que los estudiantes, tanto los de Historia del Arte como los que estudien otros bachilleratos, analicen y comprendan la historia del arte occidental. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán logrado los siguientes objetivos:

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

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN Y ORÍGENES DEL ARTE

1. Introducción: El arte en la historia y la historia del arte	1.5 horas
2. Los orígenes del arte en la Prehistoria	1.5 horas

UNIDAD III: EL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD

3. Mesopotamia: el arte como fenómeno urbano	4 horas
4. El Egipto faraónico: el arte y la eternidad	4 horas
5. El arte prehelénico: Creta y Micenas	2 horas
6. El arte griego como prototipo de belleza occidental	6 horas
7. Roma: herencias e innovaciones artísticas	5 horas

UNIDAD III. EL ARTE EN LA EDAD MEDIA

8. El arte paleocristiano: de las catacumbas a las basílicas	3 horas
9. La formación del arte bizantino	3 horas
10. El arte islámico: orígenes y fundamentos	3 horas
11. Monasterios e iglesias de peregrinación: el arte románico	4 horas
12. La catedral como símbolo de la arquitectura gótica	4 horas
13. Las transformaciones artísticas anteriores al Renacimiento	4 horas

Total de horas contacto: 45 horas

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES

El material de la clase se impartirá a través de conferencias con material visual por parte de la profesora, siempre conjugada con la discusión y la participación de los estudiantes, con el fin de estimular su pensamiento crítico y su análisis de las imágenes presentadas. Los estudiantes también leerán y realizarán análisis sobre temas del arte occidental, visualizarán material audiovisual e investigarán sobre algunas de las obras más paradigmáticas discutidas en el curso.

RECURSOS DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES MÍNIMAS DISPONIBLES O REQUERIDAS

Los recursos tecnológicos que se emplearán para el curso son: la plataforma de Moodle, Google Meet y los servicios que ofrezcan las bibliotecas del Recinto durante la situación de emergencia.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Exámenes (3)	75% (25% cada uno)
Asignaciones, reflexiones y/o foro de discusión	25%
	100%

* Debido a los retos actuales, la estrategia aquí propuesta es tentativa (está sujeta a cambios).

* Se harán ajustes concertados para los estudiantes con acomodo razonable mediante carta de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI).

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS

1. Debido a la situación excepcional de cuarentena causada por la pandemia del COVID-19 este curso se ofrecerá **totalmente en la modalidad a distancia** con la asistencia de las plataformas de **Moodle y Google Meet**.
2. Es requisito imprescindible que los estudiantes cuenten con una **computadora o laptop con un procesador de texto** (Microsoft Word, Google Doc o Pages), **micrófono, cámara y buena conexión a internet** para poder cumplir satisfactoriamente con la dinámica en línea del curso y con las tareas a realizar.
3. Es responsabilidad de los estudiantes verificar periódicamente su **correo electrónico oficial de la Universidad de Puerto Rico (@upr.edu)** ya que este será nuestro principal medio de comunicación. De enfrentar algún problema con su cuenta de correo institucional, deberán hacer una orden de servicio en Mesa de Ayuda o Help Desk de la División de Tecnología (a través de <http://helpdesk.uprrp.edu:9675/portal>) o escribir a help.desk@upr.edu. Mientras tanto, deberán proveerle a la profesora un correo alterno. De no poder acceder a su cuenta de Microsoft Outlook o aplicaciones MS 365 deberán enviar un correo electrónico al personal técnico de Administración Central (maria.moreno@upr.edu, rafael.pirazzi@upr.edu o carlosf.lopez@upr.edu).
4. **La clase se reunirá de manera sincrónica a través de la plataforma de Google Meet.** La profesora enviará por correo electrónico la invitación con el enlace a través del cual se accederá al “salón” o espacio de videoconferencia en Google Meet.
5. **La asistencia a clase es obligatoria.** Cada día la profesora pasará lista para corroborar que los estudiantes completen las horas contactos establecidas por la UPR y por el gobierno federal de los Estados Unidos como requisito para la otorgación de las ayudas económicas (Beca Pell). La UPR les exige a los profesores mantener un estricto récord de asistencia, y se les requiere entregar al registrado una lista de asistencia para informar de los estudiantes ausentes.
6. Las ausencias excesivas afectan la calificación final o pueden resultar en la pérdida total de los créditos del curso.
7. Las tardanzas excesivas afectarán el cálculo de ausencias. Se considerará una tardanza entrar 15 minutos tras el inicio de la clase. **Tres (3) tardanzas se contarán como una ausencia en el registro de asistencia.** De igual manera, la salida o abandono del curso antes de tiempo se contará como una tardanza.
8. El método **para tomar y corroborar la asistencia** a las clases sincrónicas en Google Meet será visualmente a través de la cámara. Los estudiantes **deberán activar la función de cámara** al entrar a la videoconferencia. Una vez comience la clase podrán desactivarla. La función de micrófono deberá permanecer desactivada con excepciones puntuales.

9. Igualmente, los estudiantes deberán encender la cámara y/o micrófono para otras actividades del curso que así lo requieran como, por ejemplo, informes o presentaciones orales.
10. **Está prohibido grabar las videoconferencias de Google Meet y compartirlas con terceras personas.** En caso excepcional de grabarse la clase, la profesora solicitará el consentimiento de todos los estudiantes y expresará el propósito de la misma.
11. **El método alternativo a Google Meet,** en caso que la profesora no pudiera reunir la clase por razones tales como problemas con la conexión de internet, falta de electricidad o algún imprevisto, será el siguiente: la profesora proveerá el material a estudiar acompañado de un documento con actividades asignadas que los estudiantes deberán realizar y entregar por Moodle dentro del plazo establecido. La asignación tendrá un valor de puntos y su entrega a tiempo contará también como asistencia a clase. Si no se efectúa la entrega, el estudiante obtendrá una puntuación de cero (0) además de una ausencia.
12. **Las excusas por ausencia o tardanza se gestionarán mediante correo electrónico.** Es responsabilidad del estudiante escribirle un correo a la profesora en el que explique su situación e incluya la evidencia pertinente (justificante médico, carta de la consejera académica o evidencia de otro tipo).
13. La participación en clase es un componente integral para el desarrollo y la dinámica del curso. Es fundamental la asistencia puntual, haber leído las lecturas asignadas y la **participación activa en la discusión de los temas presentados por videoconferencia.** Para la participación activa los estudiantes tendrán a su disposición el **chat de Google Meet.** En cualquier momento de la clase los estudiantes podrán escribir cualquier duda, pregunta o comentario. También se podrá incluir una sesión abierta de preguntas o comentarios de manera oral al final de una presentación o en otro momento indicado. Los estudiantes que quieran participar con su voz deberán asegurarse de activar la función del micrófono (y video si así lo desean).
14. La participación igualmente incluye la buena disposición de los alumnos en la discusión de los temas, su sentido de responsabilidad y su relación con sus compañeros en un ambiente de respeto, dignidad, tolerancia, colaboración y de buen trato hacia los demás. **En el chat de Google absténgase de hacer comentarios, bromas o chistes fuera de lugar y siempre utilice un lenguaje apropiado y educado.** (Véase información sobre netiqueta disponible en Moodle).
15. Las lecturas asignadas serán facilitadas a través de Moodle, en la medida que sea posible. El Seminario de Historia del Arte estará ofreciendo algunos servicios de manera limitada. Para información deben escribir un correo electrónico a Indira de Choudens, indira.dechoudens@upr.edu.

16. Para tomar **pruebas cortas o exámenes, es responsabilidad del estudiante estar preparado con el equipo tecnológico necesario (computadora o laptop y buena conexión a internet)**. Las pruebas y/o exámenes se llevarán a cabo a través de Moodle. El método alternativo será utilizando Google Forms y Google Meet. Deberán ser puntual con el horario establecido. Se comenzará de manera puntual y contarán con un periodo de tiempo limitado. Una vez completado y/o finalizado el tiempo, el estudiante deberá asegurarse de pulsar al final del formulario sobre la opción de enviar. De lo contrario, el formulario de la prueba no será recibido y, por lo tanto, no podrá ser evaluado.
17. **De surgir algún problema o imprevisto durante una prueba o examen, es responsabilidad del estudiante comunicárselo a la profesora a la mayor brevedad posible para la pronta búsqueda de una solución favorable.**
18. **El método de evaluación pudiera ser modificado o cambiado durante el transcurso del semestre.** Cualquier instrucción o cambio importante respecto a asignaciones, pruebas, trabajos, etc., será notificado dentro de un periodo de tiempo razonable.
19. Por regla general, **no se darán reposiciones de exámenes o pruebas cortas.** Sólo en caso de excusa justificada (de ser posible anticipada) y luego de someter la evidencia pertinente, se podrá considerar una reposición de examen u otra alternativa que bien podría ser la redacción de una reseña de un libro, de un artículo o de uno o varios capítulos de un libro.
20. Se entiende que la **entrega a tiempo** de una asignación o trabajo es aquella que se recibe en o antes de la medianoche de la fecha establecida como último día del plazo de entrega. Mientras que la **entrega tardía** es aquella que se recibe después de la medianoche de esa última fecha del plazo establecido. Asignaciones o trabajos entregados tardíamente, únicamente serán aceptados sin excusa y sin penalidad de puntos si la tardanza es de 12 horas o menos, es decir, si se recibe al mediodía del día siguiente de la fecha de entrega. Si la entrega se hace pasado el periodo de gracia de 12 horas y hasta 36 horas de retraso, la profesora podría denegarla o aceptarla con una penalidad de puntos. Después de las 36 horas de retraso (un día y medio), no se aceptarán entregas tardías de asignaciones o trabajos.
21. Se entiende que los trabajos, asignaciones, exámenes o pruebas cortas son actividades a realizarse de forma individual (no en pareja, ni en grupo) a fin de poder evaluar de forma razonable el conocimiento adquirido y el desempeño académico del estudiante. **No habrá ninguna actividad asignada para hacer de manera colectiva, a menos que la profesora indique lo contrario.**
22. Se le exige al estudiante una conducta de honestidad académica tanto en su producción de escritos y trabajos, así como en la contestación de pruebas o exámenes. **Quienquiera que incurra en alguna modalidad de plagio, automáticamente recibirá cero (0) en su prueba, asignación o trabajo y no tendrá oportunidad de reponer el mismo.**

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.

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 deberán comunicarse al inicio del semestre con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI), anteriormente conocida como OAPI a través del siguiente correo electrónico: oapi.rrp@upr.edu.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Todo/a estudiante tiene derecho a la salvaguarda de su integridad personal y a no sufrir discrimen de género por actos de acercamiento sexual de una persona en autoridad o de una relación no consentida. El salón de clase y la relación profesor/estudiante será una de completo respeto y protección de cada estudiante y del profesor. No se permitirán palabras, chistes, comentarios que sean discriminatorios en relación con el género o la orientación sexual de ninguna persona. La UPR tiene un compromiso con mantener un ambiente libre de discrimen de ningún tipo contra toda persona.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cuantificable: incluye calificaciones de la A (4) a la F (0), W, F, I.

LIBRO DE TEXTO REQUERIDO

Stokstad, Marilyn y Michael W. Cothren. *Art History*. Volume One (Fourth Edition). New Jersey: Prentice Hall, 2011.

* Algunos capítulos podrán facilitarse a través de Moodle.

BIBLIOGRAFÍA

- Stokstad, Marilyn y Michael W. Cothren. *Art History*. Volume Two (Fourth Edition). New Jersey: Prentice Hall, 2011.
- 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, Sylvan. *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. *Miroir du monde. L'invention du tableau dans les Pays-Bas*. Paris: Hazan, 2014.
- _____. *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, 6ª. 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.
- Clottés, Jean. *What Is Paleolithic Art? Cave Paintings and the Dawn of Human Creativity*. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
- 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, 17ª. 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, 2ª. 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.
- Manley, Bill. *Egyptian Art*. London: Thames & Hudson, 2017.
- Nees, Lawrence. *Early Medieval Art*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Panofsky, Erwin. *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza, 1998.
- _____. *Los primitivos flamencos*. Madrid: Cátedra, 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.
- Spawforth, Tony: *Los templos griegos*. Madrid: Akal, 2007.
- 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.
- Stokstad, 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.

ENLACES DE INTERÉS

DICCIONARIOS Y OTRAS HERRAMIENTAS

Diccionario de la RAE (Real Academia Española)

<https://dle.rae.es/>

Wordreference

<https://www.wordreference.com/>

Diccionario de Arquitectura y Construcción

<https://www.parro.com.ar/definiciones.php>

DeepL Translator

<https://www.deepl.com/translator>

IMÁGENES E INFORMACIÓN

Google Arts & Culture

<https://artsandculture.google.com/>

Great Buildings Collection

www.greatbuildings.com

Artcyclopedia

www.artcyclopedia.com

The Artchive

www.artchive.com

Web Gallery of Art

www.wga.hu

MUSEOS

The British Museum, Londres

<https://www.britishmuseum.org/>

Ashmolean Museum, Oxford

<https://ashmolean.web.ox.ac.uk/>

Musée du Louvre, París

www.louvre.fr

Hermitage Museum, Saint Petersburg

<https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/>

Staatliche Museen zu Berlin (Museos Estatales de Berlín)

<https://www.smb.museum/en/home/>

Museo Benaki de Atenas

<https://www.benaki.org/index.php?lang=en>

Museo Arqueológico Nacional, Madrid

<http://www.man.es/man/home.html>

Museo Nacional del Prado, Madrid

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

Museo Nacional de Arte de Cataluña

<https://www.museunacional.cat/es>

Metropolitan Museum of New York

<https://www.metmuseum.org/>

The Museum of Fine Arts of Boston

<https://www.mfa.org/>

The Getty Museum, Los Ángeles

<http://www.getty.edu/>

Museos Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Santillana del Mar

<http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html>

Museo Egipcio de El Cairo

<https://egymonuments.gov.eg/en/museums/egyptian-museum>

Museo Egipcio de Turín

<https://museoegizio.it/en/>

Museo Arqueológico Nacional de Atenas

<https://www.namuseum.gr/en/>

Museo Arqueológico Nacional de Nápoles

<http://www.museoarcheologicoNapoli.it/en/>

Museos Vaticanos, Roma

www.museivaticani.va

Museos Capitolinos, Roma

<http://www.museicapitolini.org/en>

Parque Arqueológico del Coliseo y sus monumentos (Palatino, Foro Romano y Domus Aurea)

<https://parcocolosseo.it/es/>

Museo Episcopal de Vic, Barcelona

<https://www.museuepiscopalvic.com/es>

Real Colegiata de San Isidoro, León

<https://www.museosanisorodeleon.com/>

Musée du Cluny, París

<https://www.musee-moyenage.fr/es/home.html>