

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

Curso: Arte Romano

Codificación del curso: HART4116

Número de horas/créditos: 3 créditos / 3 horas contacto a la semana

Prerequisitos: Ninguno

Nombre del profesor: Rafael Jackson, Ph.D.

Correo electrónico: rafael.jacksonmartin@upr.edu

Horario de oficina: miércoles y jueves, de 1:30pm a 4:30pm, a través de Microsoft Teams (por favor, solicite cita previa por correo electrónico).

Descripción del curso: En este curso se estudiarán las principales manifestaciones de la arquitectura, la escultura, la pintura y el mosaico romanos a lo largo de su historia, desde la consolidación de un arte verdaderamente romano en el periodo republicano hasta la crisis y decadencia del imperio los inicios de la Antigüedad tardía. El estudio de las artes visuales romanas atenderá la descripción, el análisis y la interpretación de las obras empleando distintas metodologías de la historia del arte, con el objeto de profundizar en el porqué de su materialización.

Objetivos del curso:

Se espera que, al finalizar el curso, el/la estudiante:

- 1) Situará en el tiempo y en el espacio las principales manifestaciones artísticas del arte romano.
- 2) Conocerá el término “clásico” y lo aplicará al arte romano.
- 3) Identificará las principales manifestaciones del arte etrusco y su influencia sobre el arte romano.
- 4) Analizará obras visuales realizadas por la cultura romana en distintos formatos empleando las metodologías propias de la historia del arte.
- 5) Identificará las innovaciones inherentes al arte romano.
- 6) Relacionará obras de arte en diferentes formatos, con el fin de establecer una interrelación entre todas ellas.
- 7) Analizará formalmente las obras más importantes del arte romano.
- 8) Relacionará iconográficamente las imágenes analizadas con otros aspectos de la cultura romana.
- 9) Desarrollará destrezas de análisis y comprensión de imágenes y textos con el fin de potenciar estrategias para la consecución de un razonamiento crítico.
- 10) Afinará estrategias de exposición oral y escrita para explicar con precisión los contenidos del curso y para su propio enriquecimiento personal.

11) Diseñará proyectos expositivos mediante el empleo de distintos recursos.

12) Adquirirá una actitud crítica hacia las obras de arte.

Bosquejo general de contenidos y distribución del tiempo:

Contenidos	Distribución del tiempo (tentativa)	Módulos
Introducción al arte romano. El arte etrusco y los inicios del arte romano	9 horas	1, 2, 3
El arte romano en la república tardía	9 horas	4, 5, 6
Arquitectura y escultura en el imperio romano, de Augusto a la dinastía Flavia	9 horas	7, 8, 9
Arquitectura y artes domésticas romanas	6 horas	10, 11
El arte imperial en Roma durante el siglo II	6 horas	12, 13
La variedad de estilos en las provincias del imperio romano a partir del siglo II	3 horas	14
El arte en el imperio romano desde la crisis del siglo III al siglo IV	3 horas	15
Total	45 horas	15 módulos

- Contenidos asincrónicos de distinta naturaleza (videos, presentaciones, links de internet, lecturas en PDF, etc.).
- Contenidos sincrónicos en clase virtual, tipo conferencia y discusión con el estudiantado. Las clases sincrónicas serán de carácter semanal y se realizarán en Microsoft Teams.
- Discusión y debate sobre contenidos.
- Pruebas de evaluación por bloques de estudio.
- Discusión de lecturas y materiales disponibles en la plataforma Moodle.

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas:

Dada la naturaleza del curso, para el correcto seguimiento de la instrucción y la resolución de las actividades y evaluaciones se requiere que el/la estudiante cuente con las siguientes herramientas:

- Acceso seguro y estable a Internet.
- Dispositivo electrónico, preferiblemente computadora o tablet.
- Mínimo conocimiento de la plataforma Moodle y de aplicaciones para la comunicación a distancia (Microsoft Teams, Big Blue Button, etc.).
- Recursos digitales gratuitos, como las bases de datos del Sistema de Bibliotecas de la UPR-Río

Piedras.

Estrategias de evaluación:

Pruebas compulsorias	Puntuación	A	90-100
3 pruebas de evaluación	75 puntos (20 + 30 + 25)	B	80-89
Bitácora de reflexiones	15 puntos	C	70-79
Asistencia y compromiso	10 puntos	D	60-69
Total	100 puntos	F	0-59

La asistencia a clases es **compulsoria** en el sistema UPR. Por tanto, se tendrá en cuenta la asistencia virtual en las reuniones sincrónicas semanales. Las ausencias deberán justificarse de inmediato a través de copia documental: no servirá con hacerlo solo a través de correo electrónico. Los estudiantes que se ausenten de la clase virtual durante 4 semanas o más sin justificar, habrán fracasado en el curso con independencia de las calificaciones logradas en exámenes v/o asignaciones.

Las preguntas y tareas para cada **evaluación** se publicarán en un tiempo razonable, de manera que tengan tiempo suficiente para realizar cada entrega en la fecha estipulada. Por tanto, sólo se atenderán tardanzas puntuales con justificación documental, previendo una posible penalización en la calificación en función de la gravedad o no de dicha tardanza.

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.

Normas académicas:

- El trato entre los/las compañeros/as, y con 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 fuera del horario laborable, en días feriados, los fines de semana y durante recesos académicos serán respondidos al término de dichos periodos.
- Por favor, tengan el celular en *mute* o desconectado en los periodos de clase online u horas de oficina.
- Se ruega puntualidad en las clases online. Será tenida en cuenta al puntuar la asistencia.
- Lean el documento *Netiqueta*, incluido al inicio de los materiales de la plataforma Moodle, para un correcto uso de la clase virtual.

Bibliografía general seleccionada:

A continuación, se ofrece una selección de libros generales para el estudio del arte romano. La bibliografía más específica, las fuentes de autores clásicos y los artículos de lectura obligatoria se irán ofreciendo en la plataforma digital a lo largo del curso. Los libros en lengua extranjera que han sido traducidos al castellano, se ofrecen en esta edición:

Beard, Mary. *Pompeii: The Life of a Roman Town*. London: Profile Books, 2010.

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

Bianchi Bandinelli, Ranuccio. *Roma, centro del poder*. Madrid: Aguilar, 1969.

----; Antonio Giuliano. *Los etruscos y la Italia anterior a Roma*. Madrid: Aguilar, 1974.

----; Mario Torelli. *El arte de la Antigüedad clásica: Etruria-Roma*. Madrid: Akal, 2000.

Brendel, Otto. *Etruscan Art*. London: Penguin, 1978.

- Claridge, Amanda; Judith Toms, Tony Cubberly. *Rome*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- D'Ambra, Eve. *Roman Art in Context*. London: Pearson, 1993.
- Davies, Penelope. *Architecture and Politics in Republican Rome*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Dunbabin, Katherine. *Mosaics of the Greek and the Roman World*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Elsner, Jaś. *The Art of the Roman Empire AD 100-450*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Elvira, Miguel Ángel. *Arte etrusco y romano*. Madrid: Escolar y Mayo Editores, 2017.
- Fernández Vega, Pedro Ángel. *La casa romana*. Madrid: Akal, 2016, 2^a ed.
- García y Bellido, Antonio. *Arte romano*. Madrid: CSIC, 1972.
- Holliday, Peter J. *The Origins of Roman Historical Commemoration in the Visual Arts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Hopkins, John North. *The Genesis of Roman Architecture*. New Haven: Yale University Press, 2016.
- Kleiner, Diana. *Roman Architecture. A Visual Guide*. New Haven: Yale University Press, 2014.
- . *Roman Sculpture*. New Haven: Yale University Press, 1994.
- Kousser, Rachel Meredith. *Hellenistic and Roman Ideal Sculpture. The Allure of the Classical*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Ling, Roger. *Roman Painting*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- . *Roman Mosaics*. New Jersey: Princeton University Press, 1998.
- Longfellow, Brenda; Ellen Perry (eds.). *Roman Artists, Patrons, & Roman Consumption*. Ann Arbor: University of Michigan, 2018.
- Marconi, Clemente (ed.). *The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Marlowe, Elizabeth. *Shaky Ground: Context, Connoisseurship and the History of Roman Art*. London: Bloomsbury, 2013.
- Mazzoleni, Donatella; Umberto Pappalardo. *Domus: Wall Painting in the Roman House*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2005.
- Onians, John. *Classical Art and the Cultures of Greece and Rome*. New Haven: Yale University Press, 1999.
- Pappalardo, Umberto. *The Splendor of Roman Wall Paintings*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2009.
- ; Rosario Ciardiello. *Greek and Roman Mosaics*. New York: Abbeville Press, 2012.

Pollitt, J.J. *The Art of Rome, c. 753 B.C. - A.D. 337. Sources and Documents*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Ramage, Nancy; Andrew Ramage. *Roman Art*. New York: Pearson, 2014, 6ª ed.

Robertson, D.S. *Arquitectura griega y romana*. Madrid: Cátedra, 1985.

Spivey, Nigel. *Etruscan Art*. London: Thames & Hudson, 1997.

Stamper, John W. *The Architecture of Roman Temples: The Republic to Middle Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Stewart, Peter. *The Social History of Roman Art*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Steingraber, Stefan. *Abundance of Life: Etruscan Wall Painting*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2006.

Strong, Donald. *Roman Art*. New Haven: Yale University Press, 1995.

Thomas, Michael; Gretchen E. Meyers (eds.). *Monumentality in Etruscan and Early Roman Architecture: Ideology and Innovation*. Austin: University of Texas Press, 2012.

Torelli, Mario (ed.). *The Etruscans*. Roma: Rizzoli, 2003.

Tuck, Steven L. *A History of Roman Art*. Sussex: Willey Blackwell, 2015.

Vitruvio. *Los diez libros de arquitectura*. Madrid: Alianza, 2016.

Walker, Susan (ed.). *Ancient Faces: Mummy Portraits in Roman Egypt*. New York: Metropolitan Museum of Art/Routledge, 2000.

Wallace-Hadrill, Andrew. *Houses and Society in Pompeii and Herculaneum*. New Jersey: Princeton University Press, 1996.

Ward-Perkins, J.B. *Arquitectura romana*. Madrid: Aguilar, 1976.

-----, *Cities of Ancient Greece and Italy: Planning in Classical Antiquity*. New York: George Braziller, 1974.

Wheeler, Mortimer. *Roman Art and Architecture*. London: Thames & Hudson, 1996.

Winter, Nancy. *Symbols of Wealth and Power: Architectural Terracotta Decoration in Etruria and Central Italy, 640-510 B.C.* Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009.

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

-----, *Roman Art*. Los Angeles: Getty Publications, 2008.

-----, *Roman Portraits: Sculptures in Stone and Bronze in the Collection of the Metropolitan Museum*. New York: Metropolitan Museum, 2016.

Recursos electrónicos básicos:

Colecciones de arte romano antiguo en museos:

<http://www.metmuseum.org>

<http://www.britishmuseum.org>

<http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/en/glyptothek-munich.html>

<http://www.smb.museum/en/museums-institutions/antikensammlung/home.html>

<http://www.louvre.fr>

<http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html/>

<http://www.mecd.gob.es/mnromano>

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

<http://www.getty.edu>

<http://archeoroma.beniculturali.it/en>

<http://www.museocapodimonte.beniculturali.it>

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

<http://www.villagiulia.beniculturali.it>

Arquitectura y arte en yacimientos arqueológicos romanos:

<http://www.greatbuildings.com>

<http://wayback.archive-it.org/7877/20160919152126/http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Forum//>

http://www.the-colosseum.net/architecture/descriptio_en.htm

http://www.sovrintendenzaroma.it/i luoghi/roma_antica/aree_archeologiche/fori_imperiali

<http://www.pompeisites.org/index.jsp?idProgetto=2>

<http://www.pompeionline.net/pompeii/index.htm>

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

<http://www.spainisculture.com/en/>

<https://about-france.com/tourism/roman-france.htm>

<http://vwahl.soic.indiana.edu/villa/index.php>

Compendios de imágenes de obras de arte romanas:

<http://www.bluffton.edu/homepages/facstaff/sullivanm/index/index.html>

<http://ceres.mcu.es/pages/Main>

<http://www.beazley.ox.ac.uk>

<http://www.getty.edu>