

**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

Prerrequisitos: Ninguno

Profesor: Dr. Rafael Jackson

Correo electrónico: rafael.jacksonmartin@upr.edu

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

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 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, el mosaico y el grabado.
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 general de contenidos y distribución del tiempo:

Nota Importante: Según estipulado por el Recinto de Río Piedras, la impartición del semestre será a través de los métodos especificados cuando realizaron su matrícula. Por tanto, este curso será en línea. Los detalles sobre las normas y el funcionamiento de este curso a través de la misma están disponibles en la plataforma Moodle (<https://online.uprrp.edu>). Es necesario que lean el documento que he preparado para el correcto desarrollo del curso. Durante la primera semana, estaré resolviendo las dudas que les hayan podido surgir.

Contenidos	Distribución del tiempo (tentativa)	Módulos
Introducción a la historia del arte (manifestaciones, términos, lectura de una obra de arte arquitectónica, escultórica y pictórica)	3 horas	1
Los orígenes del arte: el arte prehistórico	3 horas	2
La influencia del arte del Cercano Oriente y de Egipto en el arte occidental antiguo	6 horas	3, 4
Canon y belleza: el arte griego antiguo	6 horas	5, 6
Poder y memoria: el arte romano antiguo	6 horas	7, 8
Entre la antigüedad tardía y la época medieval: los inicios del cristianismo (artes paleocristiano y bizantino)	6 horas	9, 10
La consolidación del arte medieval occidental: de las invasiones germánicas al arte románico	6 horas	11, 12
Fin y principio: el arte gótico y los cambios artísticos previos al Renacimiento	9 horas	13, 14, 15
Total	45 horas	15 módulos

Técnicas instruccionales:

Cada uno de los **módulos del curso** contará con dos tipos distintos de contenidos:

1. Contenidos **asincrónicos** generados por el profesor a través de distintas herramientas multimedia: video, presentaciones, PDF, archivos de audio, materiales de websites (museos, instituciones, YouTube...).

2. Contenidos **sincrónicos** explicados por el profesor en las clases semanales online.

Para más información sobre ambos grupos de contenidos, consulten el PDF titulado **Instrucciones relacionadas con la modalidad del curso**, que pueden leer y descargar 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 (Zoom, Microsoft Teams, Big Blue Button, etc.).
- Recursos digitales gratuitos, como las bases de datos del Sistema de Bibliotecas de la UPR-Río Piedras.

Criterios y técnicas de evaluación:

Pruebas (compulsorias)	Puntuación	A	90-100
3 pruebas de evaluación	75 puntos (25 + 25 + 25)	B	80-89
Ensayo final	15 puntos	C	70-79
Compromiso y asistencia	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 y/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.

Atención: Estudiantes con acomodo razonable deberán entregarme la documentación lo antes posible.

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.

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.

Normas académicas:

- El trato entre los/las compañeros/as, y con el profesor, será siempre respetuoso. En las discusiones, 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.
- Por favor, tengan el celular en *mute* o desconectado en los periodos de clase virtual o sincrónica.
- Se ruega puntualidad en las clases sincrónicas.
- Lean el documento Netiqueta incluido al inicio de los materiales de la plataforma para un correcto uso de la clase virtual.

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, 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.
- 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.
- . *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 (2^a. 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.
- Standsbury-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/