

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del arte
HART 3192: Arte Occidental II Sección 002
Lunes y miércoles 1:00 – 2:20 pm
Primer Semestre 2021-2022

Sílabo

Profesora: María de Lourdes Javier Rivera, PhD

Correo electrónico: maria.javier@upr.edu

Horario de oficina: Jueves de 4:30- 5:30 pm. o según acuerdo. El estudiante podrá contactar a la profesora por email o a través de Moodle. De necesitar otro tipo de asistencia se coordinará conforme a la necesidad del estudiante.

I. Título del curso: Arte Occidental I

II. Codificación: HART 3192

III. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: Ninguno

IV. Descripción del curso: Curso introductorio de la historia del arte occidental desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XX. Se plantea el marco histórico de los principales estilos artísticos occidentales y su manifestación en las Artes Visuales.

IV. Objetivos del aprendizaje:

Al finalizar el curso el/la estudiante podrá:

- Afinar la percepción visual de las obras de arte.
- Identificar la terminología propia de la historia del arte.
- Mencionar los aspectos formales y los contenidos esenciales de las obras de arte.
- Distinguir los aspectos técnicos vinculados a la arquitectura, la escultura, la pintura, el dibujo y la fotografía
- 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 el Renacimiento hasta mediados del siglo XX.

- 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.

V. Libros sugeridos para el curso:

Se recomienda adquirir un libro general de historia del arte para tanto para el curso como para su formación en las artes visuales. En particular sugerimos cualquiera de los siguientes libros, todos estos libros también se pueden conseguir en formatos digitales:

FLEMING, J. y Honour, H. *The Visual Arts: A History*. Nueva Jersey: Prentice Hall, 2010. (Séptima edición)

GONZÁLEZ, J. J. Martín. *Historia del Arte* Tomos I y II. Madrid. Gredos, 1999.

JANSON, H.W.; Janson, A., et. al., *Janson's History of Art*. Nueva Jersey: Prentice Hall, 2010. (Octava edición)

STOCKSTAD, M. y Cothren, M. *Art History*. Nueva Jersey: Prentice Hall, 2018. (Sexta edición)

VI. Contenido del curso:

Tema 1	Introducción a la historia del arte (manifestaciones, períodos históricos, temas a discutir)
Tema 2	Pre-Renacimiento italiano. (Antecedentes formales, históricos e iconográficos)
Tema 3	El Renacimiento: la era del sujeto histórico moderno
1. El renacimiento italiano
    - a. *Quattrocento*: El desarrollo de la perspectiva lineal y los nuevos paradigmas artísticos y humanísticos en la arquitectura, escultura y pintura.
    - b. *Cinquecento*: Periodo de la monumentalidad
      - Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael.
      - Escuela veneciana
      - Arquitectura del Cinquecento
  2. Renacimiento fuera de Italia (Imprenta y gráfica, el artista como empresario, la Reforma protestante)
  3. Manierismo

Lectura para esta unidad: *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos* por Giorgio Vasari, 1550 (Fragmentos)

Primer examen parcial

- Tema 4** El Barroco: época de crisis
1. Arquitectura y escultura de la Contrarreforma: Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini
  2. Pintura italiana: Caravaggio y sus seguidores
Contrapunto: El tema de Judit y Holofernes en Caravaggio y Artemisia Gentileschi (Teoría de género)
  3. Barroco en España: esplendor de las artes del siglo de oro
  4. El Barroco en Francia y en los Países Bajos.

- Tema 5** El Rococó
1. Orígenes en Francia: arte cortesano
  2. Manifestaciones en otros países: Alemania, Austria e Inglaterra.

Lectura para esta unidad: Donald Posner *The Swinging Women of Watteau and Fragonard* en *Art Bulletin*, Vol.64, Núm. 1, 1982, pp. 75-88.

Segundo examen parcial

- Tema 6** El Neoclasicismo y Romanticismo
1. El Neoclasicismo: el arte de la Ilustración
  2. Romanticismo: academicismo y revolución

Lecturas para esta unidad:

Valeriano Bozal, *Goya y el gusto moderno*, Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2002. Capítulo sexto: “*Disparates*” y “*Pinturas negras*” pp. 259-307.

Thomas Crow, *Patriotism and Virtue: David to the Young Ingres* en *Nineteenth Century Art: A Critical History*, pp. 18-54.

- Tema 7** El Realismo, el Impresionismo y el Postimpresionismo
1. Orígenes de la fotografía
  2. El Realismo y la vida moderna
  3. Impresionismo

4. Postimpresionismo

Tema 8

Simbolismo, Modernismo y Art-Nouveau

1. Reacciones a la Industrialización
  - Simbolismo y Pre-Rafaelitas
  - Art Nouveau y Modernismo catalán

Lecturas para esta unidad:

Charles Baudelaire, *El pintor de la vida moderna* (1863)

T.J. Clark *Olympia's Choice* en *The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers*. Nueva Jersey: Princeton University Press, 1984 pp. 79-145.

Vincent Van Gogh, *La fuerza sugestiva* (1880-1890)

Georges Seurat, *El arte es armonía* (1890)

Tema 9

El siglo XX: Las vanguardias históricas y el rechazo a la tradición artística

1. Fauvismo
2. Expresionismo
3. Cubismo (Analítico y Sintético)
4. Vanguardias Rusas (Suprematismo y Constructivismo)
5. Futurismo
6. Dadá
7. Surrealismo
8. Bauhaus

Lecturas para esta unidad:

Fauvismo:

Henri Matisse, *Notas de un pintor* (1908)

Cubismo:

Guillaume Apollinaire, *Los pintores cubistas* (1913)

Futurismo:

F.J. Marinetti, *Manifiesto de los primeros futuristas* (1910)

Dadá:

Tristan Tzara, *Manifiesto Dadá* (1918)

Octavio Paz, *La apariencia desnuda: La obra de Marcel Duchamp*. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

Suprematismo:

Kazimir Malévich, *El suprematismo* (1920)

Constructivismo:

V.E. Tatlin, et. al. *Formas artísticas e intenciones utilitarias* (1920)

Surrealismo:

André Bretón, *Primer Manifiesto del Surrealismo* (1924)

Bauhaus: W. Gropius, *Programa de la Bauhaus estatal de Weimar* (1919)

Películas para esta unidad:

Expresionismo alemán:

El gabinete del Dr. Caligari (1920) de Robert Wiene,

Nosferatu (1922) de F.W. Murnau, *Metrópolis* (1927) de Fritz Lang,

Surrealismo:

Un Chien Andalou (1929) de Luis Buñel y Salvador Dalí

Bauhaus:

Triadisches Ballet (1922) de Oskar Schlemmer

Tercer examen parcial

VII. Estrategias instruccionales:

- Conferencias del profesor
- Lecturas de fuentes y artículos en línea o digitales
- Módulos instruccionales en línea
- Trabajos en grupo
- Tareas individuales
- Actividades de avalúo
- Presentaciones y videoconferencias sincrónicas y asincrónicas
- Foros, debates y discusiones
- Recorridos virtuales

VIII. Recursos mínimos disponibles o requeridos:

- Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Moodle)
- Cuenta de correo electrónico institucional
- Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos

- Computadora o dispositivo con cámara y micrófono y bocinas integradas o externas.
- Programas y aplicaciones para procesar palabras (Word), hojas de cálculo, editor de presentaciones, etc.

IX. Técnicas de evaluación:

Exámenes: 60%

Trabajo por escrito: 30%

Asistencia y participación: 10%

En el componente de asistencia y participación se tomará en consideración la asistencia a reuniones sincrónicas, participación en foros y asignaciones asincrónicas.

X. Sistema de calificación: A,B,C,D y F

XI. Calendario tentativo:

Tema 1: Introducción	23 de agosto
Tema 2: Pre-Renacimiento	25 de agosto
Tema 3: Renacimiento	30 de agosto al 22 de septiembre
Tema 4: Barroco	29 de septiembre al 20 de octubre
Tema 5: Rococó	25 de octubre
Tema 6: Neoclasicismo y Romanticismo	27 de octubre al 3 de noviembre
Tema 7: Realismo al Posimpresionismo	10 al 22 de noviembre
Tema 8: Simbolismo y Art- Nouveau	22 al 24 de noviembre
Tema 9: Vanguardias históricas	29 de noviembre al 6 de diciembre

Primer examen parcial: 29 de septiembre (Miércoles)

Segundo examen parcial: 8 de noviembre (Lunes)

Tercer examen parcial: 6 de diciembre (Lunes)

Trabajo escrito: 17 de noviembre (Miércoles)

XII. Acomodo razonable:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

XIII. 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. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

XIV. Normativa sobre 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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

XV. Bibliografía:

- Azcárate Ristori, José M., A.E. Pérez Sánchez y J. A. Ramírez. *Historia del Arte*. Anaya, 1995.
- Barnet, Sylvan. *A Short Guide to Writing About Art*. Harper Collins, 2004.
- Barzun, Jacques. *The Use and Abuse of Art*. Princeton University Press, 1973.
- Barzun, Jacques. *From Dawn to Decadence, 1500 to the Present*. Harper Collins, 2000.
- Berger, John. *On looking*. Vintage, 1992.
- Bohm-Duchen. *The Private Life of a Masterpiece*. University of California Press, 2001.
- Crow, Thomas. *The Intelligence of Art*. University of North Carolina Press, 1999.
- Doerner, Max. *The Materials of the Artist and Their Use in Painting*. Harcourt, Inc., 1984.
- Eco, Umberto, editor. *History of Beauty*. Rizzoli, 2004.
- Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H.D. Buchloh. *Art Since 1900. Modernism, Anti-Modernism, Post-Modernism*. Thames and Hudson, 2004.
- Gombrich, E. H. *Historia del Arte*. Alianza, 1981.
- González García, Ángel, Francisco Calvo Serraller y Simón Marchán Fiz. *Escritos de arte de vanguardia, 1900-1945*. Istmo, 2003.
- Hall, Peter. *Cities in Civilization*. Fromm International, 1998.
- Ivins, William. *How Prints Look*. Beacon Press, 1987.
- Kemp, Martin J. *Leonardo by Leonardo: Leonardo da Vinci*. Callaway Arts and Entertainment, 2019.
- Kleiner, Fred S. *Gardner's Art Through the Ages: A Global History*. Cengage Learning, 2015.
- Koerner, Joseph L. *The Reformation of the Image*. The University of Chicago Press, 2004.
- Kubler, George. *The Shape of Time, Remarks on the History of Things*. Yale University Press, 1962.
- Lajer-Burcharth, Ewa. *The Painter's Touch*. Boucher, Chardin, Fragonard. Princeton University Press, 2018.
- Martin González, J.J. *Historia del Arte*. Editorial Gredos, 1996.

- O’Gorman, James F. y Dennis E. McGrath. *ABC of Architecture*. University of Pennsylvania Press, 1997.
- Panofsky, Erwin. *Perspective as Symbolic Form*. Zone books, 2007.
- Rafols, J.R. *Historial del arte*. Editorial Optima, S.L., 2001.
- _____ *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Alianza Editorial, 2004.
- Pereda, Felipe. *Crimen e ilusión. El arte de la verdad en el siglo de oro*. Marcial Pons Historia, 2017.
- St. Clair, Kassia. *The Secret Life of Colors*. Penguin, 2017.
- Steinberg, Leo. *Michelangelo’s Paintings, Selected Essays*. University of Chicago Press, 2019.
- _____ *Michelangelo’s Sculptures. Selected Essays*. University of Chicago Press, 2019.
- _____ *Leonardo’s Incessant Last Supper*. Zone Books, 2001.
- Taylor, Joshua. *Learning to Look, A Handbook for the Visual Arts*. University of Chicago Press, 1981.
- Tollinchi, Esteban. *Romanticismo y modernidad*. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1989.
- _____ *Quo Pulchritudino? Los trabajos de la belleza modernista, 1848-1945*. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2004.
- Trachtenberg, Alan. *Classic Essays on Photography*. Leete’s Island Books, 1980.
- Woodfield, Richard, editor. *Gombrich Esencial, Textos escogidos sobre arte y cultura*. Debate, 1997.

Referencias electrónicas:

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

Tate Modern, Londres: www.tatemodern.org

Museo del Prado, Madrid: <https://www.museodelprado.es/en>

Museo de Arte Moderno: www.Moma.org

Museo d'Orsay: www.mmusee-orsay.fr

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

Guia de Roma: www.romeguide.it

Palacio de Versalles: www.eng.chateauversailles.fr