

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte
Segundo Semestre 2022-2023
HART 3191: Arte Occidental I Sección 003
Martes y jueves 4:00 pm a 3:50 pm
Sílabo

Profesora: María de Lourdes Javier Rivera, PhD

Email: maría.javier@upr.edu

Horario de oficina: Viernes de 1:30 pm a 5:00 pm o según acuerdo.

I. Título del curso: Arte Occidental I

II. Codificación: HART 3191

III. Cantidad de Horas/Créditos: 45 horas/ 3 créditos

IV. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: Ninguno

V. 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. Curso híbrido.

VI. Objetivos del aprendizaje:

El 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, 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.

VII. Contenido del curso:

TEMA 1: Introducción: ¿Qué es arte? Reflexión conceptual en torno la disciplina de historia del arte.

1. Fundamentos y conceptos importantes para la disciplina

TEMA 2: Los orígenes del arte: La prehistoria

1. Arte Paleolítico
 - a. Arte Rupestre
 - b. Escultura
2. Arte Neolítico
 - a. Primeros asentamientos
 - b. Megalitos: Dolmen, Menhir, Crómlech y alineamientos
Lectura: *Building Stonehenge* por English Heritage.

TEMA 3: Arte de la Antigüedad en el Cercano Oriente: Egipto y Mesopotamia

1. Mesopotamia: Sumeria, Acadios, Gudea, Babilonia y Asirios.
Lectura: *Lion Hunting: The Sport of Kings* por Garreth Brereton
2. Egipto
 - a. Arquitectura:
 - Desarrollo de la arquitectura funeraria: la mastaba, la pirámide escalonada, la pirámide clásica y el hipogeo.
Lecturas: *Power and Gender in Ancient Egypt: The Case of Hatshepsut* por Kristina Hilliard y Kate Wurtzel y *A salvage operation that inspired the world: Abu Simbel and the World Heritage*
 - Templo tebano: características de la arquitectura religiosa, disposición espacial, tipos de columnas y significados.
 - b. Escultura: Características y razones religiosas/estéticas de la frontalidad.
 - c. El periodo revolucionario de Akenatón.
Lectura: *El naturalismo en el periodo de Akenatón* de **Historia social de la literatura y el arte** de Arnold Hauser.
 - d. Howard Carter y la tumba de Tutankamón.

Primer Examen (Septiembre)

TEMA 4: Arte de la Grecia antigua

1. El egeo
 - a. Arte cicládico
 - b. Arte minoicoLecturas:
 - *El arte minoico y sus conexiones con las culturas del mediterráneo oriental durante el bronce medio. Recientes descubrimientos en Tell el D'aba, Tell Kabri, Qatana y Alalakh* por Cora Dukelsky.
 - *The Palace of Minos: A comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustrated by the discoveries* por Arthur Evans.
 - c. Arte micénico

2. Época Oscura
 - a. Periodo geométrico
 - b. Periodo orientalizante

3. Periodo Arcaico: expansión y experimentación plástica
 - a. Escultura: Exploración de la forma humana.
 - b. Arquitectura: Desarrollo de los órdenes arquitectónicos (Dórico, Jónico y posteriormente Corintio), las partes del templo y la explicación teórica de las mismas.
 - c. Cerámica: forma, función, temas y técnicas (figura negra y figura roja).Lectura: *Cerámica arcaica en Mármol, bronce y barro: Una historia del arte griego* por Ethel Ríos Betancourt.

4. Periodo Clásico
 - a. Escultura: la perfección de la figura humana y el *contrapposto*.
Documental: *How Art Made the World*.
 - b. Arquitectura: Acrópolis de Atenas.
Lectura: *Notas sobre el Partenón*
Documental: *How The Parthenon Was Made*

5. Periodo post-clásico o pre-helenístico: : transición hacia un nuevo estilo.

6. Periodo helenístico: Momento de difusión de la cultura griega por los terrenos conquistados por Alejandro Magno.

- TEMA 5:** Arte de Etruria
1. Arte funerario etrusco
 2. Escultura
 3. Arquitectura religiosa

- TEMA 6:** Arte de Roma antigua: época republicana e imperial
1. Arquitectura doméstica y urbanismo
 2. Arquitectura religiosa
 3. Escultura: Relieve narrativo-histórico y el retrato escultórico
 4. Mosaico y murales

Segundo examen (Noviembre)

- TEMA 7:** Arte Paleocristiano y Bizantino: Transformación y mezcla del mundo latino con el cristiano.
1. Paleocristiano
 - a. Desarrollo de iconografía cristiana
 - b. Decoraciones de las catacumbas
 - c. Arquitectura: la basílica cristiana
 2. Arte Bizantino: el Imperio romano en el Este
 - a. Arquitectura religiosa
 - b. Mosaico y pintura bizantina

- TEMA 8:** Arte islámico
1. Arquitectura: características y ornamentación

- TEMA 9:** Arte de la Edad Media
1. Prerománico y Románico: tratados religiosos y el desarrollo de un nuevo estilo estético internacional.
 - a. Arquitectura y escultura religiosa en Francia, España e Italia.
 2. Proto-gótico y Gótico:
 - a. Estética de la luz
 - b. Arquitectura y escultura religiosa
 3. Manuscritos Iluminados: mirada panóptica del desarrollo de los manuscritos iluminados y la producción de libros en el scriptorium.

Ensayo (Mayo)

VIII. Libro de texto principal:

STOKSTAD, MARILYN y Cothren, M. Art History, NJ: Pearson/Prentice Hall, 2017.
(Sexta edición).

IX. Técnicas instruccionales:

- Módulos instruccionales en línea
- Lecturas de artículos en línea
- Videos instruccionales
- Trabajos en grupo
- Tareas individuales
- Actividades de avalúo
- Exámenes parciales
- Actividades prácticas
- Presentaciones y videoconferencias asincrónicas y sincrónicas
- Recorridos presenciales/virtuales
- Debates presenciales/virtuales

X. 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
- Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones.
- Bocinas integradas o externas.
- Cámara web o móvil con cámara y micrófono

XI. Evaluaciones:

Exámenes.....	40%
Asignaciones.....	40%
Proyectos investigativos.....	10%
Participación y asistencia.....	10%
Total.....	100%

XII. Sistema de calificación: A,B,C,D,F

XIII. Política sobre la ausencia a exámenes y reposiciones: Las reposiciones de exámenes solo se dan en casos excepcionales. Los estudiantes con una razón de peso para faltar el día del examen deberán presentar evidencia y acordar con la profesora día y hora para tomar la reposición. Cualquier estudiante que se ausente a un examen sin una excusa válida obtendrá un 0 en la prueba.

XIV. Protocolos ante el COVID-19 y cualquier otra situación de emergencia: El curso se ofrecerá de forma híbrida. Nos reuniremos presencialmente los martes y los jueves el curso se impartirá de forma remota. Es responsabilidad de cada estudiante estar al tanto de las directrices de la presidencia y la rectoría de la Universidad de Puerto Rico. Los días que nos reuniremos de forma presencial hay que cumplir con los protocolos de higiene y seguridad establecidas por nuestra institución.

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario. Su profesor/a se comunicará vía correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. Esto solo será implementado en caso de emergencia.

XV. Calendario tentativo:

Tema 1: Introducción- 26 al 31 de enero

Tema 2: Pre-historia- 2 al 7 de febrero

Tema 3: El Cercano Oriente- 9 al 23 de febrero

Tema 4: Grecia- 2 al 30 de marzo

Tema 5: Etruria- 30 de marzo al 4 de abril

Tema 6: Roma- 4 al 18 de abril

Tema 7: Paleocristiano y Bizantino- 18 al 25 de abril

Tema 8: Arte islámico: 25 al 27 de abril

Tema 9: Edad Media- 2 al 16 de mayo

Primer examen parcial: 28 de febrero (Martes)

Segundo examen parcial: 20 de abril (Jueves)

Trabajo de investigación (ensayo): 11 de mayo (Jueves)

XVI. 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.

XVII. 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 en línea 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.

XVIII. Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia 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”.

XIX. Bibliografía:

Referencias bibliográficas impresas:

Adams, Laurie S. *A History of Western Art*. Madison: Brown and Benchman, 1994.

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, 2016, 7^a. ed.
- Brendel, Otto G. *Etruscan Art*. New Haven: Yale University Press, 1995.
- Camille, Michael. *Arte gótico: visiones gloriosas*. Madrid: Akal, 2005.
- 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.
- 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. *Historia del arte*. Madrid: Destino, 1981.
- 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.
- . *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.
- 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.

Referencias electrónicas:

Bibliografía en formato digital:

Bases de datos en el website de UPR-Río Piedras: <https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/>

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

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

Guía de Roma: www.romeguide.it

Images of Medieval Art and Architecture: www.pitt.edu/~medart/

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