

**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

Horario del curso: lunes y miércoles, de 8:30am a 9:50am (Salón LPM-123)

Prerrequisitos: Ninguno

Modalidad: Presencial

Profesor: Dr. Rafael Jackson

Correo electrónico: rafael.jacksonmartin@upr.edu

Oficina: Janer 126 (en el cuadrángulo, al lado de la sucursal del Banco Popular)

Horario de oficina: martes y miércoles, de 1:00pm a 4:00pm (solicitando cita previa por email).

Descripción del curso: Estudio panorámico de las principales manifestaciones artísticas en Europa y el Próximo 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:

Contenidos	Distribución del tiempo (tentativa)
Introducción a la historia del arte y a los periodos del curso	1.5 horas
Los orígenes del arte: el arte prehistórico	3 horas
Las artes del Próximo Oriente y de Egipto en la Antigüedad	6 horas
La Antigüedad clásica: el arte griego y el arte romano	15 horas
La consolidación del arte cristiano en la alta Edad Media	6 horas
El arte occidental en la baja Edad Media	9 horas
Los cambios artísticos previos al Renacimiento	4.5 horas
Total	45 horas

Técnicas instruccionales:

1. Conferencia con apoyo de nuevas tecnologías, materiales multimedia y audiovisuales.
2. Actividades de discusión, debates, preguntas, ejercicios prácticos, etc.
3. Lecturas. Las lecturas serán facilitadas en PDF a través de la plataforma de gestión del curso.
4. Gestión a través de la plataforma de Internet.

Recursos de aprendizaje:

El salón contará con equipo multimedia para la correcta presentación de los contenidos del curso. Por otra parte, tanto el Seminario del Programa de Historia del Arte como la Biblioteca José Lázaro y la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura cuentan con los recursos necesarios para que los estudiantes profundicen en los distintos asuntos tratados en el curso.

Criterios y técnicas de evaluación:

Pruebas (compulsorias)	Puntuación	A	90-100
3 exámenes parciales	60 puntos (20 + 20 + 20)	B	80-89
Actividades y pruebas cortas	30 puntos entre todas	C	70-79
Asistencia al curso	10 puntos como máximo	D	60-69
Total	100 puntos	F	0-59

() Este formato de evaluación y sus elementos podrían cambiarse por otros, en función de causas ajenas al desarrollo académico normal del semestre.*

(**) Para cuadrar la nota final también se tendrá en cuenta el compromiso del/de la estudiante con el curso, en términos de responsabilidad y cumplimiento con los criterios de evaluación.

La asistencia a clases es **compulsoria** en el sistema UPR. 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 6 clases o más sin justificar documentalmente, habrán fracasado en el curso con independencia de las calificaciones logradas en exámenes y/o asignaciones.

En caso de ausencia, el/la estudiante se hará responsable de conseguir por su cuenta el material explicado en el salón de clase.

La reposición de exámenes tan sólo se considerará en casos de gravedad justificados documentalmente. En caso negativo o si no se presenta al examen de reposición, la calificación correspondiente al examen será F.

Los trabajos y actividades para entregar a través de Moodle se enviarán en o antes de la fecha y hora estipuladas exclusivamente en la plataforma.

Es necesario respetar el horario de las clases. Se pasará lista siempre al inicio de las clases. Tres (3) faltas por tardanza serán consideradas como una falta de asistencia.

Plan de contingencia en caso de una emergencia:

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará por medio del correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso.

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.

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:

- Se evitarán las continuas entradas y salidas del salón durante la clase excepto en casos de urgencia, pues influyen negativamente en el correcto seguimiento para el resto del grupo.
- Queda prohibido el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante el periodo de clase, a no ser que su uso sea obligatorio en asignaciones y exámenes en el salón. Los celulares deberán estar en modo silencioso para no entorpecer el desarrollo de la sesión.
- No se estarán difundiendo las presentaciones del profesor. Cada estudiante se hace responsable de tomar los apuntes que considere necesarios en su cuaderno de notas.
- No se podrán tomar fotografías ni video en el salón, tanto a la pantalla como a la pizarra ni a cualquier otro lugar donde se proyecte o escriba contenido.
- La grabación en audio o video de las clases, así como la difusión de materiales y contenidos cargados por el profesor en la plataforma, está terminantemente prohibida, según el reglamento de la Universidad de Puerto Rico y la ley de derecho de autor de los Estados Unidos (17 U.S.C. sección 101 et.seq.as enmendada).
- El trato entre los y 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 en días feriados, recesos académicos y durante los fines de semana serán respondidos al término de dichos periodos.
- En caso de una o más ausencias, el/la estudiante se hará cargo de conseguir el material explicado en la(s) clase(s).
- No se podrá entrar al salón acompañado de mascotas, así como con bebida y/o comida.

Bibliografía general seleccionada:

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

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.

Boardman, John. *Greek Art*. London: Thames and Hudson, 1996, 6^a. ed.

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 (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.

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>

Compendios 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/