

I Ciclo 1988

AP-1009

PROGRAMA DEL CURSO: HISTORIA DEL ARTE I, PROF. Marta Eugenia Fortado Toledo

PRESENTACION:

Este curso está concebido para ofrecer al estudiante una visión general del desarrollo de las artes plásticas en Occidente, desde la Prehistoria hasta nuestros días. Ante lo ambicioso del campo de estudio, se hace necesario seleccionar una serie de temas que ordenados en forma cronológica, permitan al estudiante tener una visión integradora y consecuente del desenvolvimiento de la plástica en la cultura occidental.

Debido al poco tiempo del que se dispone para estudiar esta temática, se deja de lado la producción artesanal popular, para preferir, muy a nuestro pesar, las expresiones plásticas consagradas por la tradición como mayores: escultura, pintura y arquitectura.

OBJETIVOS GENERALES:

1. Adquirir una secuencia lógica del desarrollo del arte en Occidente.
2. Apreciar y valorar las manifestaciones artísticas de cada pueblo.
3. Conocer las estructuras económicas y sociales que permiten la formación de la forma artística.
4. Localizar el arte como una manifestación propia de cada cultura, que trae como consecuencia el relativismo estético.

CONTENIDO:

Unidad 1: Arte Precolombino Americano

- 1.1 Primeros pueblos.
- 1.2 Los orígenes de las culturas superiores.
- 1.3 Las culturas teocráticas.
- 1.4 Las culturas militaristas.
- 1.5 Conclusión de la Unidad.

Unidad 2: Arte en la Edad Antigua

- 2.1 Los orígenes del hombre.
- 2.2 El arte del Paleolítico Superior.
 - 2.2.1 Forma de vida
 - 2.2.2 La pintura y la escultura

- 2.3 El hombre del neolítico y su revolución.
 - 2.3.1 Cambios en la vida, cambios en el arte
 - 2.3.2 Surgimiento de la arquitectura
- 2.4 Surgimiento de la civilización, un caso: Egipto.
 - 2.4.1 La cultura egipcia
 - 2.4.2 El cánón del arte egipcio
 - 2.4.3 Arte para una vida en el más allá
- 2.5 El arte griego, ¿cómo vivía este pueblo?
 - 2.5.1 Antecedentes de la cultura griega
 - 2.5.2 Grecia en su arquitectura
 - 2.5.3 Grecia en su escultura
- 2.6 Recapitulación y conclusiones de la Unidad

Unidad 3: El arte en la Edad Media

- 3.1 Introducción: el espíritu del medioevo
 - 3.1.1 El surgimiento de la arquitectura románica
 - 3.1.2 Características de la arquitectura románica
 - 3.1.3 La pintura paleocristiana y románica
- 3.2 El estilo gótico
 - 3.2.1 La arquitectura gótica
 - 3.2.2 La escultura y las artes menores
- 3.3 Síntesis y conclusiones de la Edad Media

Unidad 4: El arte de la Edad Moderna

- 4.1 El humanismo renacentista
 - 4.1.1 El arte retorna al ideal del pasado
 - 4.1.2 Los grandes maestros del Renacimiento
- 4.2 El Barroco, características
 - 4.2.1 Los postulados de Wölfflin
 - 4.2.2 Los maestros del claroscuro
- 4.3 El neoclásico, estilo de la revolución
 - 4.3.1 La pintura neoclásica
 - 4.3.2 La arquitectura neoclásica
- 4.4 El Romanticismo
 - 4.4.1 Los pintores románticos
 - 4.4.2 La escuela paisajista
- 4.5 Síntesis y conclusiones de la unidad.

Unidad 5: El arte nuevo

- 5.1 La revolución pictórica del siglo XIX

- 5.1.1 El Impresionismo, sus representantes
- 5.1.2 Los post-impresionistas
- 5.2 Los ismos
 - 5.2.1 Cubismo y futurismo
 - 5.2.2 Expresionismo y surrealismo
 - 5.2.3 Abstraccionismo, el óptico y el sinético
 - 5.2.4 El pop y el neorrealismo
 - 5.2.5 El arte conceptual
- 5.3 Arte costarricense del siglo XX
- 5.4 Síntesis y conclusiones.

METODOLOGIA:

Aunque las características de este curso existen el uso de lecciones magistrales, se tratará de hacerlo lo más participativo posible, para ello el estudiante deberá hacer tareas grupales y exposiciones orales en forma individual y colectiva.

CRONOGRAMA:

- I Lección: Presentación e Introducción del curso.
- II y III Lecciones: Unidad N°1.
- IV, V y VI Lecciones: Unidad N°2 (examen corto).
- VII y VIII Lecciones: Unidad N°3.
- IX Lección: Primer examen parcial con reconocimiento de diapositivas.
- X, XI y XII Lecciones: Unidad N°4 (examen corto).
- XIII y XIV Lecciones: Unidad N°5.
- XV Lección: Segundo examen parcial y de reconocimiento de diapositivas.

EVALUACION:

Dos exámenes parciales	40% (20% c/u)
Cuatro evaluaciones cortas para reconocer diapositivas	20% (5% c/u)
Un proyecto de investigación, dividido así	Oral 20% Escrito 10%
Participación en clase	10%

TEMARIO DE INVESTIGACION:

Para complementar el curso y tratar de profundizar más, al menos en un tema, el estudiante seleccionará entre la siguiente lista, aquel de su interés:

- 1. La cultura Inca, su arte
- 2. La arquitectura prehistórica, el origen del dintel y su uso en Gnosos

3. El arte funerario en Egipto
4. Surgimiento de la escultura naturalista en Grecia, sus máximos representantes
5. La pintura cristiana desde el paleocristiano al románico
6. Aporte del arte musulmán al arte cristiano en Europa
7. Los grandes pintores del Renacimiento
8. Diferencias fundamentales entre la arquitectura barroca y la neoclásica
9. La pintura romántica y los paisajistas ingleses
10. La generación nacionalista en Costa Rica

BIBLIOGRAFIA

- BASSEGODA Nonell, J. Atlas de Historia del Arte. Barcelona, Ed. Jorer S.A., 1970.
- BAYON, Damián. América Latina en sus artes. México, Siglo XXI, 1983.
- _____. Artistas contemporáneos de América Latina. Barcelona, Ed. Serbal, 1981.
- FAZIN, Germain. Historia del Arte. Barcelona, Ed. Omega, 1961.
- BURNS, Edward McNall. Civilizaciones de Occidente. Argentina, Ed. Pensar, 1970.
- CIRLOT, Juan Eduardo. La escultura del siglo XX. Barcelona, Omega, 1957.
- COVARRUBIAS, Miguel. Arte indígena de México y Centroamérica. México, Universidad Nacional Autónoma, 1961.
- DISSELHAFF, H.D. Las grandes civilizaciones de la América Antigua. Barcelona, Aymá, 1965.
- ENCINA, Juan de la. La pintura italiana del Renacimiento.
- FERRERO, Luis. La escultura en Costa Rica. San José, Edit. Costa Rica, 1973.
- GARCILASO de la Vega, El Inca. Comentarios Reales de los Incas. Buenos Aires, Emecé Edt., 1943.
- GONZALEZ Porto, José y otros. Historia general del arte. Barcelona, Montaner y Simón, 1958. 2 T.
- GROLIER. Las bellas artes. Milán, Grolier Incorporated, 1969. 10 T.
- HADJINICALAOU, Nicos. Historia del arte y lucha de clases. México, Siglo XXI, 1975.
- HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Madrid, Guadarrama, 1969. 3 T.
- _____. El origen de la literatura y del arte moderno. Madrid, Guadarrama, 1975. 5 T.
- HUYGHE, René. Los poderes de la imagen. Barcelona, Labor, 1968.
- LICUNTAPIE, Víctor. El barroco. Argentina, Eudeba, 1963.
- MUNRO, Eleanor. Las obras maestras del arte universal. México, Ed. Novaro, 1966.
- PIJOAN, José. Historia del Arte. Barcelona, Salvat Edit., 1949, 3 T.
- RAFALS, J. F. Historia Universal del Arte. Barcelona, Ramón Sopena, 1971.
- WORRINGER, Wilhelm. El arte egipcio. Argentina, Nueva Visión, 1972.
- ULLOA B., Ricardo. Pintores costarricenses. San José, Edit. Costa Rica, 1974.