

PROGRAMA DEL CURSO

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede de Occidente

Ciudad Universitaria. Carlos Monge Alfaro. Depto de Filosofía, Artes y Letras.

Sección de Artes Visuales.

Curso. AP. 60-20. Introducción al Arte 2

Ciclo Lectivo. II-2014

Prof. Alberto Flores Canet

Requisito: Int. a la Historia del Arte I

Créditos: 3

Horas: 4 horas clase, 4 horas estudio independiente , 2 de consulta

Descripción del curso

El curso pretende dar a los estudiantes una visión panorámica del quehacer artístico a través de la historia. Se trata de un acercamiento, a cada una de las épocas y problemas fundamentales de la Historia del Arte. El curso se realizará por medio de conferencias impartidas por el profesor, con un tema específico, lo cual no excluye la mención de otros asuntos, en forma complementaria y parcial. Investigaciones y presentaciones de los estudiantes.

Objetivos Generales

- 1- a.- Introducir al estudiante en la Historia del Arte
- 2- b.- Proporcionar al estudiante los elementos necesarios para entrar en contacto con algunos de los problemas más importantes en el desarrollo de la Historia del Arte.

Objetivos Específicos

- 1- a.- Desarrollar el estudio de la Historia del Arte a través del estudio de un problema en particular, sin excluir la mención de los otros, durante el período en estudio.
- 2- b.- Proveer al estudiante un panorama complementario de las artes a través de los temas de investigación de Historia del Arte.
- 3- c.- Desarrollar en el estudiante las habilidades de investigación en un tema que sea de su interés.

Contenidos

Una semana por tema:

I Unidad

El concepto de lo mágico y lo religioso: el naturalismo y la abstracción. La pintura prehistórica, prehispánica y africana.

Lecturas:

Brodrick: La Pintura Prehistórica, p.37-46

Hauser: Historia Social de la Literatura y el Arte (tomo I, cap. I)

II UNIDAD

El concepto del canon. Enfrentar el concepto de lo humano y lo trascendental en la escultura egipcia y griega. Incluso en la estética oriental.

Lecturas:

Janson: Historia del arte.

Panofsky: El significado de las artes visuales (cap. II)

III UNIDAD

El simbolismo en la Edad Media a través del estudio de la escultura y la pintura.

Lecturas:

Male: El arte religioso (S. XII-XIV), p. 49-84.

Robey: Introducción al estructuralismo (cap. 4, Eco.)

IV UNIDAD

El dilema del arte puro y el arte aplicado enfrentado en el humanismo y la divulgación a través de la imprenta. Leonardo Da Vinci y el grabado alemán: Holbein y Durero.

Lecturas:

Westheim: El Grabado en Madera, p. 17-227.

Clark: Civilización, Los Cuadernos, p. 49-58.

V UNIDAD

Reforma y contrarreforma. El problema de la religión en la creación artística. Rembrandt y Rubens. Otras religiones, incluyendo las animistas.

Lecturas:

Aznar: El tiempo en el arte, El tiempo en Spinoza y en la pintura de Rembrandt, p. 209-220.

Sarduy: Barroco, La cosmología barroca: Kepler, p. 55-83.

Dos semanas por tema:

VI UNIDAD

El mestizaje cultural en el arte colonial americano.

Lecturas:

Bayón, relator: América Latina en sus artes, Parte segunda.

Kélemen: Baroque and Rococo in Latin America, p. 1-24.

VII UNIDAD

El realismo y sus consecuencias en la evolución del arte del siglo XX. El realismo y el impresionismo.

Lecturas:

Nochlin: Realismo, Il faut être de son temps: realism and the demand for contemporaneity, p. 103-178.

Scharff: Arte y Fotografía, El impresionismo: Degas y la imagen instantánea, p. 175-221.

VIII UNIDAD

Arte puro versus arte aplicado. Picasso y la Bauhaus.

Lecturas:

Pevsner: Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño, El modernismo, p. 45-116.

Palau y Fabre: Guernica.

IX UNIDAD

Arte y sociedad de consumo. El cartel y el arte pop.

Lecturas:

Ramírez: Medios de masa e Historia del Arte, El cartel, p. 176-194.

Marchan: Del Arte Objetual al Arte de Concepto, El "Pop Art" como tendencia de vanguardia, p. 33-554.

X UNIDAD

Del arte objetual al arte del concepto. Influencias Dada.M.Duchamp.

Lecturas:

Marchan: Del Arte Objetual al Arte de Concepto, El arte cinético lumínico y el movimiento real, p. 137-149.

Cruz-Díez: Reflexión sobre el color, Reflexión sobre el color, p. 11-128.

Beuys: En torno a la muerte de Joseph Beuys, Una charla de Joseph Beuys con Friedhelm Mennekes, p. 29-35, Hablar del propio país: Alemania, p. 37-38

Procedimiento Metodológico

- Lecciones magistrales por parte del profesor
- Análisis de obras mediante recursos audiovisuales: diapositivas
- Utilización de películas
- Lecturas complementarias.
- Trabajo escrito de investigación.

Evaluación.

Examen parcial-----20% S-12
Investigación-----20% Temas del curso.
Reportes. 2.-----40% (20% C/U) Ensayos que vinculen las visitas con los temas del curso.
Proyecto Final-----20% Aplicación práctica en un diseño de un tema del curso.
Total-----100%

Bibliografía básica

- Arnason, H. H. **Arte Moderno**. Ediciones Daimón. Barcelona. 1968.
- Aznar, José. C. **El tiempo en el arte**. Sociedad de estudios y publicaciones. Madrid. 1958.
- Bayón, Damián. **Relator. América Latina en sus Artes**. Siglo veintiuno editores, S. A. 1974.
- Beuys, Joseph. Y Otros. **En torno a la muerte de Joseph Beuys**. Inter Naciones. Bonn. 1986.
- Brodrick, A. Houghton. **La pintura prehistórica**. Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México. 1956.
- Carroll, Donald and Lucie Smith, Edward. **Movements in Modern Art**. Horizon Press. New York. 1973.
- Cirlot, Lourdes. **Últimas tendencias. Historia Universal del Arte**. Editorial Planeta, S.A. Barcelona. 1993.
- Clark, Kenneth. **Civilización. Alianza Editorial**. Madrid 1987.
- Cruz-Díez, Carlos. **Reflexión sobre el color**. Fabriart. Caracas. 1989.
- Francastel, Pierre. **Historia de la Pintura Francesa**. Alianza Editorial. Madrid. 1989.
- Gombrich, E. H. **Historia del Arte**. Alianza Editorial. Madrid. 1984.
- Hauser, Arnold. **Historia social de la Literatura y el Arte**. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1974.
- Janson, H. W. **Historia del Arte. Panorama de las Artes Plásticas desde la Prehistoria a nuestros días**. Editorial Labor. Barcelona. 1972.
- Kélemen, Pal. **Baroque and Rococo in Latin America**. The Macmillan Company. 1954.
- Lippard, Lucy. **Pop Art**. Thames and Hudson. London. 1968.
- Male, Emile. **El Arte Religioso** (Del Siglo XII al XVIII). Fondo de Cultura Económica. México. 1966.

Nochlin, Linda. **Realismo**. Alianza Editorial. Madrid. 1981.

Panofsky, Erwin. **El significado de las artes visuales**. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1970.

Pevsner, Nikolaus. **Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño**. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1978.

Palau i Fabre, J. **Guernica**. Editorial Blume. España. 1979.

Ramírez, Juan Antonio. **Medios de masa e Historia del Arte**. Ediciones Cátedra., S.A. Madrid. 1976.

Rewald, John. **Historia del Impresionismo**. Editorial Seix Barral, S.A. Barcelona. 1972.

Robey, David **Introducción al estructuralismo**. Alianza Editorial. Madrid. 1976.

Sarduy, Severo. **Barroco**. Editorial Suramericana. Buenos Aires. 1974.

Scharff, Aaron. **Arte y Fotografía. Medios de masas e Historia del Arte**. Alianza Editorial. Madrid. 1974.

Westheim, Paul. **El Grabado en Madera**. Fondo de Cultura Económica. México. 1967.

www.googlearts.org

Google arte Project

