

Programa del curso

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede de Occidente

Ciudad Universitaria. Carlos Monge Alfaro.

Dpto de Filosofía, Artes y Letras.

Sección de Artes Visuales.

Curso. **AP-6079. ARTE DEL SIGLO XIX.**

Requisito. Curso .AP-1009

Curso Lectivo-II-2014

Créditos-3

Horas-4 horas clases, 4 horas de estudio, 2 horas de consultas.

Prof. Alberto Flores Canet.

-Descripción del curso

Este curso estudia uno de los períodos más importantes de la Historia del Arte, ya que en el se sientan las bases para el arte contemporáneo y en especial el valor que tiene para el desarrollo de las artes gráficas, es importante el papel que tienen los grandes inventos de la época y como influyen en las artes visuales. También es importante conocer como influye el nuevo orden socio económico con la Revolución francesa y la Revolución industrial en el arte.

Se harán referencias a los artistas más significativos del período, así como a otras manifestaciones artísticas como la arquitectura, fotografía, cine y música.

-Objetivos generales.

Conocer y reconocer los diferentes estéticos del siglo XIX y su influencia en el siglo XX.

Saber relacionar los acontecimientos históricos con la creación artística.

-Objetivos específicos.

Valorar los principales estilos del período.

Conocer los principales representantes y sus obras.

Apreciar los cambios estéticos que se dan en período en otras manifestaciones artísticas.

-Contenidos.

Unidad 1.

Presentación del programa.

Herencia Rococó.

Las tendencias en la pintura francesa a partir de 1789. La Academia francesa y el Neoclasicismo. Louis David, Ingres. Y la pintura oficial.. J. Gros.

El aporte de Canova en la escultura.

El Neoclásico y la arquitectura de Estado. Influencias en Europa y el resto del mundo.

La gran escuela de retratistas y paisajistas ingleses.

Unidad 2.

Romanticismo. (de la razón a la fantasía, de lo objetivo a lo subjetivo)Antecedentes históricos.

Trascendencia de F. Goya.

Relación entre otras manifestaciones artísticas, literatura, música.

En Francia, Géricault, Delacroix. La rivalidad Ingres –Delacroix. Lo exótico en el arte europeo.

En Alemania, Gaspar Frederich y en Inglaterra W. Turner.

Otras manifestaciones.(escultura y arquitectura).

Unidad 3

Realismo crítico. Situación socio económica de Europa occidental.

La literatura como catalizadora de un nuevo arte. Balzac, Zola, Dostoiesky.

El liderazgo de Courbet. Y la individualidad dentro del concepto, Millet- Daumier.

Los postulados de la escuela de Barbizón.

Unidad 4

Impresionismo.

Herencia realista en el Impresionismo. Influencias de la fotografía.

La ruptura con la academia, nueva estética, arte nuevo. Protagonismo del color y la vida contemporánea.

Aportes de Manet. Monet y los impresionistas. Trascendencia de E. Degas.

Los puntillistas, Seurat y Signac, divisionismo o neoimpresionismo.

Arquitectura ecléctica, nuevos materiales, renovados conceptos de diseño.

La importancia de A. Rodin en la escultura.

Unidad 5

Pos impresionismo y los movimientos de finales de siglo.

Trascendencia de Cézanne, Van Gogh, Gauguin y T. Lautrec para el arte del siglo XX.

Los simbolistas. Ensor, Much.

Los Nabis. Rouseau

Prerafaelistas. Dante.

Klim, Gaudí y Horta, en la pintura, la arquitectura y el diseño modernista.

El CINE.

Procedimientos metodológicos.

Para el buen desempeño del curso, se combinarán clases magistrales con presentaciones de los estudiantes, análisis de imágenes y textos, proyecciones de películas, visitas a galerías de artes.

Evaluación.

Exámenes parciales-(2).--- 25 % c/u S-9 y S-14.

Investigación y presentación en equipos. 25%---Sobre temas del curso.

Proyecto final _ 25%---Referido a la actualidad que tienen en el arte contemporáneo los estilos del siglo XIX. S--16.

Total----100%

Los exámenes incluyen reconocimiento de obras. En las presentaciones exponer todos los estudiantes. En el ensayo se deben plantear criterios producto del análisis, incluir imágenes, realizar comparaciones, no se admiten reproducciones.

Bibliografía.

Carroll, Donal. Movements in modern arts. Horizon press, 1973.

Clark Kenneth. Civilización arts. Alianza editorial, Madrid. 1987.

Cruz-Diez, Carlos. Reflexión sobre el color. Caracas. 1989.

Franca, Pierre. Historia de la pintura francesa, Alianza, Madrid. 1984.

Gombrich, E. Historia del arte. Alianza. 1984.

Hauser, A. Historia social de la literatura y el arte. E. Guadamarra. Madrid. 1974. Nochlin, L. Realismo. Alianza. Madrid. 1981.

Rawald, J. Historia del impresionismo. E. Bernal. Barcelona. 1972.

Pevener, N. Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño. . Barcelona. 1975.

Scharff, A. Arte y fotografía. Alianza. Madrid. 1974.

Jason, H. Historia del arte. Madrid. 1972.

www. Google art. Com.

Panosky, E. El significado de las artes visuales. Buenos Aires. 1970.