PROGRAMA DEL CURSO
INTRODUCCIÓN AL ARTE I – AP-6019
ESCUELA DE ARTES VISUALES
Ciudad Universitaria, Carlos Monge Alfaro.
Ciclo 1-2015
Créditos: 3
Horas. 3 horas clases, 3 horas de estudio independiente, 2 horas de consulta.
Profesor: Alberto Flores Canet

Asuntos administrativos:
Créditos: 3
Horas: 4 horas clases, 5 horas estudio independiente.

Descripción del curso:

El curso pretende dar al estudiante las herramientas necesarias para desarrollar la investigación en general y en Historia del Arte en particular. Se le introducirá en los métodos de investigación, como problema general, para aplicar en cualquier proyecto de trabajo. Los temas de Historia del Arte serán utilizados, únicamente, como recurso de investigación, para concretar la puesta en práctica de las herramientas adquiridas en el curso.

Objetivos Generales:

1) Introducir al estudiante en el problema del arte.

2) Introducir y estimular al estudiante en el problema del estudio de la Historia de las Artes Plásticas.

3) Implementar al estudiante para enfrentar el problema específico del análisis de la obra de arte y de la época en que fue creada.

Objetivos Específicos:

1) Incursionar en la Historia del Arte a través de los trabajos de investigación de los estudiantes.

2) Analizar problemas de Arte y de Historia del Arte como medio para concretar las herramientas de investigación.

3) Estimular al estudiante al trabajo creativo de investigación.

Contenidos

I UNIDAD
7 semanas
a) Conceptos y función del arte, estética.
Arte y emoción, estilo.
Arte de la prehistoria hasta el Gótico.
Paleolítico, Neolítico.
Mundo Antiguo.
El mundo del Medievo, Románico y Gótico.

Lecturas:
Castro Lobo: El arte, concepto y función: Cap II, Concepto de arte; Cap III, Qué es el arte; Cap. VIII, La función del arte; Cap IX, La deshumanización del arte; Cap. XI, KLa censura.
Checa: Guía para el estudio de la Historia del Arte: Cap I, Metodologías Freixas: Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos, Cap. I y II, La historia del arte: aspectos teóricos y metodológicos y La historia del arte como historia.
Eco: Tratado de semiótica general: Hacia una lógica de la cultura. 0.1.1-0.5.2.

II UNIDAD
4 semanas
El arte desde el Renacimiento hasta el Rococó.
Individualismo, genio.
Barroco católico y protestante.
El arte galante.
El mundo oculto de las obras de arte.

Lecturas:
Bazin, Germain: Historia del arte de la prehistoria a nuestros días.
Hauser, Arnold: Historia social de la literatura y el arte.
Pierre, Francastel: Sociología del arte.
E. Gombrich: La concepción renacentista del progreso artístico y sus consecuencias.

III UNIDAD
3 semanas
El arte en el siglo XIX. Del Neoclásico al post impresionismo.
El artista como crítico y moralista.
La imaginación y la metáfora.
Arte y Cultura desde el punto de vista histórico, filosófico y antropológico.

Lecturas:
Herskovits: El Hombre y sus Obras: parte octava, Teoría de la cultura.
Beals: Introducción a la antropología: Cap. 19.
De Saussure. Curso de Lingüística General: Prólogo; Int: Cap. I, II, II, IV, V, VI, VII.
M.H. Abrahams: El espejo y la lámpara.
Paz, O.: Analogía e ironía.

IV UNIDAD
3 semanas El arte del siglo XX.
La ruptura vanguardista. Los ismos.
El asunto y su negación en las artes visuales.
La producción seriada en el arte, consumo y conceptualismo.
Bellas artes y artes gráficas.

Lecturas:
Ortega y Gasset. La deshumanización del arte.
Bretón A.: Manifiesto surrealista.
Carpentier, A.: El reino de este mundo.
González, J: El exotismo de las vanguardias artístico-literarias.

Metodología y actividades para cumplir los objetivos:

- Lecciones magistrales por parte del profesor para introducir algunos conceptos fundamentales.
- Lecturas complementarias, para cada uno de los contenidos, las cuales se valorarán por la participación en clases.
- Exposición, por parte de cada uno de los estudiantes, de temas seleccionados por equipos.
- Entrega del trabajo de investigación.
- Visitas a exposiciones.
- Conversatorios con artistas.
- Reportes de visitas a galerías y museos.
- Proyecciones de material visual.

Se prevé la presentación de dos exposiciones en cada jornada de trabajo de 45 minutos.

Evaluación:

Examen parcial 1	20% semana 9
Examen parcial 2	20% semana 14
Investigación y presentación de temas	20%
2 Reportes de visitas	20% c/u
TOTAL	100%

Bibliografía básica

Beals, Ralph L. Introducción a la Antropología. Aguilar, S.A. ediciones. Madrid. 1973.

Checa Cremades, F. y Otros. Guía para el estudio de la Historias del Arte. Ediciones Cátedra. Madrid. 985.

Castro Lobo, Manuel. Prólogo y recopilación. El Arte, Concepto y Función. Editorial Alma Mater. San José, Costa Rica. 1995.

De Saussure, Ferdinand. Curso de Lingüística General. Alianza Editorial. México. 1992.

Duncan, Quince y Otros. Guía para la investigación. Editorial Nueva Década. San José, Costa Rica. 1986.

Eco, Umberto. Tratado de semiótica general. Editorial Lumen, S.A. 1988.

Freixas, Mireia y Otros. Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcanova, Temas Universitarios. Barcelona. Segunda edición. 1991.

Freud, Sigmund. Psicoanálisis del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1973.

Gallardo Martínez, Helio. Elementos de investigación académica. San José, Costa Rica. Editorial Universidad Estatal a Distancia. 1992.

Gombrich, E.H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1984.

Hauser, Arnold. Historia Social de la Literatura y el Arte. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1974.

Herskovits, Melville J. El Hombre y sus Obras. Fondo Cultura Económica. México. 1952.

Janson, H.W. Historia del Arte. (Panorama de las Artes Plásticas desde la Prehistoria a nuestros días). Editorial Labor. Barcelona. 1972.

Mindán, Manuel. Historia de la filosofía y de las ciencias. Ediciones Anaya, S.A. España. 1986.

Munari, Bruno. Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual. Editorial Gustavo Gilli, S.A. Barcelona. 1983.

Panofsky, Erwin. El significado de las Artes Visuales. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1970.

Ragon, Michel. El Arte para qué. Edit. Extermporáneo. México. 1974.

Wolfflin, Enrique. Conceptos fundamentales de la Historia del Arte. Espasa-Calpe, S.A. Madrid. 1961.

Zubizarreta, Armando. La aventura del trabajo intelectual. Fondo Educativo Interamericano. México. 1969.

González, Martín. Historia del Arte (dos tomos). Madrid, Editorial Gredos, 1992.

Fleming, William. Arte, Música e Ideas. Madrid, Nueva Editorial. 1970.

Huyghe, Rene. El Arte y el Hombre (tres tomos). Barcelona, Ediciones Planeta. 1967.

Ramírez, Juan Antonio. Historia del Arte (cuatro tomos). Madrid, Alianza Editorial. 1991-1999.

Stockstad, Marilyn. Art History. New Cork, Harry N. Abrams, Inc. Publishers. 1999.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES
SECCIÓN DE ARTE

Nombre del curso:	**HISTORIA DEL ARTE**
Sigla:	EG-0007
Tiempo lectivo:	Semestral
Créditos:	3
Horas lectivas:	4 horas semanales
Profesor:	Alberto Flores Canet
Ciclo:	I-2015

I. Descripción:

El curso de HISTORIA DEL ARTE, es un repertorio de arte que ofrece la Escuela de Estudios Generales. Pretende dar una visión panorámica del desarrollo de las Artes Plásticas a través de la Historia, brindando al estudiante los elementos teóricos y metodológicos que le permitan apreciar mejor la obra de Artes Plásticas y su papel en el desarrollo de las culturas.

II. Objetivos:

a. Objetivos Generales:

Proporcionar una visión integrada del desarrollo de las Artes Plásticas a través de la Historia.

Estimular, mediante el análisis de obras, la apreciación crítica y sensibilidad ante las Artes Visuales.

b. Objetivos Específicos:

Identificar la obra de artes plásticas como un instrumento que permite conocer las sociedades en que se ha desarrollado.

Analizar el desarrollo de algunos estilos artísticos importantes en la historia en su relación con los acontecimientos históricos de la época.

Determinar la importancia de la obra de artes visuales en el desarrollo de la sensibilidad del ser humano.

III. Contenidos:

1º Unidad: Las primeras culturas.
Contenidos. El nacimiento de las Artes paralelo al desarrollo de la cultura y de la magia. La obra de Artes Plásticas al servicio de las sociedades que desarrollan las religiones de la naturaleza.

2º Unidad: El auge de occidente.
Contenidos: La herencia greco-romana. La influencia del cristianismo en el desarrollo de las Artes.

3º Unidad: El nuevo papel del hombre en el arte.
Contenidos. El renacimiento de la idea del hombre como centro del universo. El Barroco y el desarrollo de las nacionalidades. El Siglo XIX: transición hacia los tiempos actuales.

4º Unidad: Una nueva época para el Arte.
Contenidos. El Siglo XX.

IV. Metodología y actividades:

Lecciones magistrales.
Análisis de obras.
Visitas a museos.
Presentaciones e investigaciones.
Proyecciones de videos y películas.

V. Bibliografía:

Panofsky, Erwin. Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid. Alianza Editorial. 1975.

Panofsky, Erwin. La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Editorial Tusquets. 1973.

Wolfflin, Enrique. Conceptos fundamentales en la Historia del Arte. Madrid. Editorial Espasa Calpe, S.A. 1961.

Pijoan, Juan. Historia del Arte. España: Salvat Editores. 1960.

Freixas, Mireia y Otros. Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcanova, Temas Universitarios. Barcelona. Segunda edición. 1991.

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.

Huyghe, Rene. El Arte y el Hombre (tres tomos). Barcelona, Ediciones Planeta. 1967.

Stockstad, Marilyn. Art History. New Cork, Harry N. Abrams, Inc. Publishers. 1999.

Direcciones electrónicas:

http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/es/Lascaux
http://www.cantabriainter.net/cantabria/lugares/cuevasaltamira.htm Altamira
http://www.artehistoria.jcvl.es/civilizaciones/contextos/10097.htm
http://www.artehistoria.jcvl.es/arte/videos/listado.htm (videos)
http://www.artehistoria.jcvl.es/historia/contextos/1898.htm (Barroco)
http://www.uruguaypiensa.org.uv/imgnoticias/682.pdf (Meninas Cap. I Foucault)
http://expositions,bnf.fr/rembrandt/esp/arret/01.htm (Rembrandt grabado) (primer plano video)
http://clio.rediris.es/n31/desastreguerra/desastres.htm//ana (Los desastres de la guerra)

SOBRE LA ASISTENCIA:
El curso se pierde con tres ausencias.

VI. Evaluación:

SOBRE LOS EXÁMENES Y TRABAJOS ESCRITOS.

1. Todo trabajo escrito debe de incluir la bibliografía.
2. De utilizarse en un trabajo escrito o en un examen un texto extraído de alguna fuente escrita, éste debe estar “entre comillas” y con la referencia de donde fue extraído. De lo contrario se asumirá como “plagio” y el trabajo, tarea o investigación final, obtendrá la nota de 0 (cero).
3. El trabajo escrito final debe incluir imágenes y citas. Las citas deben ser tanto de libros como digitales de sitios de investigación. El trabajo debe de ser bien presentado y unificado. Se debe de presentar un adelanto de la investigación valorado en 5 puntos del total del trabajo escrito.
4. El trabajo de exposición al grupo debe de contar con una presentación visual, no se aceptarán presentaciones que vengan en partes, la presentación debe estar contenida en una sola presentación y NO DEBE ser leída. De lo contrario se perderá un 5% de la nota de presentación.

1 Examen parcial	20%
2 Reportes de visitas a museos	40%
1 Investigación y presentación de temas	20%
1 investigación sobre la obra de un artista	20%
TOTAL	100%