

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede de Occidente

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

Sección de Artes Visuales

Carrera: 110214. Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico

Documento: Propuesta programática para el curso AP-6020.

Curso. AP- 6020. Introducción al Arte 2.

Modalidad: Semestral.

Requisito: Introducción al Arte I

Créditos: 3

Nivel: II nivel.

Horario de clases: Miércoles de 1:00pm a 4:50 pm.

Horas de contacto: 04 horas.

Horas de estudio independiente: 08 horas.

Horas de atención al estudiantado: Viernes de 8.00 am a 11:45 am.

Ciclo lectivo: II semestre-2016

Profesor. Alberto Flores Canet.

Correo: acanet44@hotmail.com

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.

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.

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.

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.

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 Dürero.

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.

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. Cinetismo.

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

Metodología y estrategia didáctica

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

Cronograma

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	08 al 13 Agos		Presentación del curso
2	15 al 20	Unidad I	Creación de grupos
3	22 al 27	Unidad I	Proyecciones
4	29 al 3 Setp	Unidad II	Presentaciones
5	5 al 10	Unidad III	Presentaciones
6	12 al 17	Unidad IV	Presentaciones
7	19 al 24	Unidad IV	Visita a museo
8	26 al 1 Oct	Unidad V	Entrega de reporte
9	3 al 8	Unidad VI	Presentaciones
10	10 al 15	Unidad VII	Examen parcial
11	17 al 22	Unidad VII	Presentaciones
12	24 al 29	Unidad VIII	Visita a museo
13	31 al 5 Nov	Unidad VIII	Entrega de reporte
14	7 al 12	Unidad IX	Proyecciones
15	14 al 19	Unidad IX	Análisis de proyectos
16	21 al 26	Unidad X	Análisis de proyectos
17	28 al 3 Dic	Unidad X	Proyecto final
18	5 al 10	Entrega de promedios.	

Normas del curso

Los trabajos deben ser entregados en las fechas programadas, las presentaciones tienen un máximo de 45 minutos, deben entregar trabajo escrito, además el proyecto final tiene que ser creativo y con argumentos del curso.

Valoración y aprovechamiento.

Examen parcial-----20%
 Investigación-----20%
 Reporte-----20%
 Ensayo-----20%
 Proyecto Final-----20%
 Total-----100%

El ensayo crítico es sobre la trascendencia de la película. El ciudadano Kane de O. Wells.

El proyecto final es una interpretación visual de Cien años de soledad de G. G. Marquez, utilizando un lenguaje estético estudiado en el curso.

Bibliografía

- 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.

Temas de investigación.

- 1- Simbología religiosa no occidental.
- 2- Relación entre arte puro y arte aplicado; artesanía, arte y producción industrial.
- 3- Importancia del grabado de Holbein, Durero, Rembradt, Goya.
- 4- Mestizaje cultural en el arte de la colonia :Influencias barrocas españolas e identidad.
- 5- Realismo literario: antecedentes y consecuencias. Autores.
- 6- Picasso: genio del siglo XX. Obra y trascendencia.
- 7- Surrealismo. Innovación y continuidad.
- 8- El problema de la creatividad en el cartel publicitario.
- 9- El cine como medio de construcción de ideales.
- 10- Del objeto utilitario al objeto concepto.

