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: martes-jueves de 8. 30 am a 12: 00 am.
Ciclo lectivo: II- semestre-2019
Profesor .Dr: 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 naturalismo y la abstracción.
Lecturas:
Hauser: Historia Social de la Literatura y el Arte (tomo I, cap. I)

II UNIDAD

El concepto del canon. Enfrentar el concepto de lo estético.
Lecturas:
Janson: Historia del arte.
Panofsky: El significado de las artes visuales (cap. II)

III UNIDAD
El simbolismo en las artes. Desde lo religioso a la actualidad.
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 popular.
Lecturas:
Westheim: El Grabado en Madera, p. 17-227.
Clark: Civilización, Los Cuadernos, p. 49-58.

V UNIDAD
El problema de la religión en la creación artística. Caravagio-Greco
Lecturas:
Aznar: El tiempo en el arte, El tiempo en Spinoza , p. 209-220.
Sarduy: Barroco, La cosmología barroca: Kepler, p. 55-83.

Dos semanas por tema:

VI UNIDAD
Dadaísmo y surrealismo
Lectura..
González .M. Historia del arte 2. UNED..

VII UNIDAD
El realismo y su evolución al arte del siglo XX.
Lecturas:
Nochlin: Realismo, Il faut etre 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
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 Menneckes, 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	Temática	Actividades
1	Lectura del programa	Discusión de las actividades del programa.
2	Unidad 1	Conformación de grupos
3	Unidad 1	Teorías del arte y estética.
4	Unidad 2	Trabajo extra clases
5	Unidad 3	Trabajo extra clases
6	Unidad 4	Propuesta1
7	Unidad 5	Trabajo extra clases
8	Unidad 6	Propuesta 2
9	Unidad 7	Trabajo extra clases
10	Unidad 8	Propuesta 3
11	Unidad 8	Trabajo extra clases
12	Unidad 9	Propuesta 4
13	Unidad 9	Trabajo extra clases
14	Unidad 10	Análisis del film Ciudadano Kane.
15	Unidad 10	Propuesta 5
16	Unidad 10	Presentación de proyectos finales.
17	Unidad 10	Proyectos finales.
18	9 al 13 Dic	Entrega de promedios.

Normas del curso

Los trabajos deben ser entregados en las fechas programadas, las presentaciones de las propuestas tienen un máximo de 15 minutos, tienen que ser diferentes, deben entregar trabajo escrito, además el proyecto final tiene que ser creativo y con argumentos del curso.

Valoración y aprovechamiento.

5 Propuestas visuales –10% C/U -50%
Trabajos escritos----------20%
Proyecto Final----------20%
Defensa del proyecto—10%

Total----------100%

TEMAS
1-Proyecto visual utilizando una de las categorías estéticas.
2-Proyecto utilizando elementos simbólicos.
3-Interpretación de un tema religioso.
4-Creación de un poema dadaísta-surrealismo.
5-Interpretación de una obra pop.

Proyecto Final… De los temas trabajados convertirlos en arate conceptual.

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 Nationes. 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. **Ultimas 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 Gilli. 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.