AP-6019

INTRODUCCIÓN AL ARTE I

PROGRAMA DE CURSO

CARRERA:	110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6019.
CURSO:	Introducción al Arte I
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	Teoría del arte - AP6009.
CREDITOS:	03 créditos.
NIVEL:	Nivel IV. Segundo Año. Ciclo Común.
HORARIO DE CLASE:	miércoles de 1:00 p.m. a 4:50 p.m.
HORAS CONTACTO:	04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	al menos 04 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	Miércoles de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Oficina de Artes, mediante Zoom o por consulta telefónica en el horario de atención.
CICLO LECTIVO:	I Ciclo Lectivo 2023.
PROFESORA:	Licda. Priscilla Arias Fonseca
E-MAIL:	priscilla.ariasfonseca@ucr.ac.cr

1. 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.

2. OBJETIVOS

GENERAL

- (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.

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.

3. CONTENIDOS TEMÁTICOS

I UNIDAD

- Conceptos y función del arte, estética.
- Arte y emoción, estilo.
- Arte de la prehistoria. 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, La 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

- 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, Historiasocial de la literatura y el arte.
- Pierre, Francastel: Sociología del arte.

- E. Gombrich: La concepción renacentista del progreso artístico y sus consecuencias.

III UNIDAD

- El arte en 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, III, IV, V, VI,VII. M.H.Abrahams. El espejo y la lámpara.
- Paz, O. Analogía e ironía.

IV UNIDAD

- 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.

4. **METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA**

Por las características propias de la temática del curso, se procurará que las y los estudiantes se integren en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de actividades prácticas, que les servirán para integrar los conceptos y las metodologías empleadas en el curso. Serán utilizadas diferentes estrategias metodológicas como el aprendizaje basado en proyectos. El trabajo de clase consistirá en la presentación de la unidad temática, utilizando el método expositivo-interrogativo, al que se proseguirá con la discusión crítica de las lecturas obligatorias y lecturas complementarias expuestas por el estudiantado,

así como de otros documentos y material audiovisual relativos al curso.

El curso tendrá como ejes centrales el análisis de los procesos históricos e influencias en el arte costarricense, lo cual será evaluado por medio del aprovechamiento percibido del curso; una exposición grupal; asistencia a una gira y el informe individual de la misma; así como dos ensayos individuales sobre temas previamente asignados, y una investigación grupal biográfica de un(a) artista. La finalidad de los trabajos a realizar es aplicar los conocimientos adquiridos en el curso y reflexionarlos de manera crítica.

El curso utiliza como apoyo la plataforma institucional de Mediación Virtual para la comunicación regular entre el profesor y el estudiantado. En ella se llevará el registro visible de notas, se asignarán, revisarán y evaluarán tareas y otros trabajos y se colocarán los documentos y material audiovisual del curso, entre otros, de acuerdo con el cronograma para el desarrollo de los temas.

Rol de la facilitadora:

Todas las actividades se realizarán bajo la guía de la profesora, con material audiovisual, interrelación grupal y charlas con especialistas en el campo específico de trabajo, según las posibilidades y la necesidad de abordaje del tema. Se desarrollarán diversos proyectos, cada uno con instrucciones consignadas en este programa.

Rol del participante:

La asistencia es obligatoria, y se tomará lista o los estudiantes firmarán. La única forma válida para justificar una ausencia o llegada tardía será mediante algún tipo de documento (dictamen médico, etc.).

El estudiante deberá interactuar con los otros miembros del grupo, en el análisis de los procesos de los proyectos para lograr retroalimentar su trabajo y desarrollar la capacidad de análisis.

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	15 de marzo	Unidad I	Presentación del curso Diagnóstico Organización de los grupos de trabajo
2	22 de marzo		Conceptos y función del arte, estética. Arte de la prehistoria. Paleolítico, Neolítico.

3	29 de marzo		<u>Ejercicio virtual</u> sobre Arte y emoción, estilo.
Semana Santa			
5	12 de abril		Mundo Antiguo. El mundo del Medievo. Románico y Gótico.
6	19 de abril		Presentaciones
7	26 de abril Semana U	Unidad II	Repaso de los antecedentes
8	03 de mayo		El arte desde el Renacimiento hasta el Rococó. Individualismo, genio. Entrega de ensayo sobre el aporte de las culturas clásicas de “Grecia y Roma a la cultura occidental”
9	10 de mayo		Barroco católico y protestante. El arte galante. El mundo oculto de las obras de arte.
10	17 de mayo		Presentaciones
11	24 de mayo		Gira Académica Entrega de ensayo individual sobre la importancia del Renacimiento italiano en el arte, pintura y escultura.
12	31 de mayo	Unidad III	El arte en siglo XIX. Del Neoclásico al post impresionismo. El artista como crítico y moralista. Entrega de informe de gira (individual)
13	07 de junio		La imaginación, y la metáfora. Arte y Cultura desde el punto de vista histórico, filosófico y antropológico.
14	14 de junio		Presentaciones
15	21 de junio		El arte del siglo XX. La ruptura vanguardista. Los ismos.

16	28 de junio	Unidad IV	El asunto y su negación en las artes visuales. La producción seriada en el arte. consumo y conceptualismo. Bellas artes y artes gráficas. Entrega de la investigación grupal sobre la vida y obra de un artista entre el siglo XVII y XIX
17	del 03 al 07 de Julio	Evaluaciones Finales y Ampliación	

6. EVALUACIÓN DEL CURSO

La evaluación sobre el aprovechamiento del curso será permanente y en ella intervienen tres factores principales:

- a. Interés mostrado.
- b. Congruencia entre objetivos, contenidos y los resultados obtenidos.
- c. Grado de originalidad en las soluciones.

Rubro	Porcentaje	Fechas de entrega
Participación en gira	10%	Asistencia el 24 de mayo
Reporte de gira (individual)	10%	31 de mayo
Presentación (grupal)	25%	19 de abril, 17 de mayo y 14 de junio (asignadas a cada grupo en específico)
Ensayo sobre el aporte de las culturas clásicas de Grecia y Roma a la cultura occidental (individual)	15%	3 de mayo
Ensayo sobre la importancia del Renacimiento italiano en el arte, pintura y escultura (individual)	15 %	24 de mayo
Investigación sobre la vida y obra de un artista entre el siglo XVII y XIX (grupal)	25%	28 de junio

Total **100%**

1. Para la presentación grupal:

- a. La profesora asignará a cada grupo una lista de temas posibles para la realización de la exposición. Los grupos y temas se organizarán en la primera clase del curso.
- b. Realizar una presentación en Power Point u otro medio audiovisual que

consideren pertinente, con las ideas principales del análisis. Esta se debe acompañar con imágenes y se debe citar también la fuente de las imágenes utilizadas, cuando no sean propias.

c. La presentación será enviada a la profesora al correo institucional a más tardar el día que corresponde su exposición. Posteriormente, la profesora los subirá a la plataforma virtual en la semana correspondiente para que sean de acceso de las personas estudiantes.

2. Para los reportes de gira individuales:

a. Deberán analizar la exhibición visitada e incluir los siguientes aspectos: Presentación general sobre el museo seleccionado, tipo de exhibición, principales lenguajes artísticos observados y elementos a destacar (espacios de interacción, características del espacio y del recorrido, textos y comunicación, etc.), así como las conclusiones relevantes sobre la experiencia.

b. El documento deberá contar con una extensión mínima de dos páginas y máxima de 5 páginas, sin contar las referencias (letra Arial 11, espacio y medio).

c. El documento enviado a la profesora en formato editable al correo institucional a más tardar el día que corresponde su entrega.

3. Para los ensayos individuales:

a. Deberán utilizar bibliografía complementaria recomendada para el desarrollo del tema, más allá de los textos base de referencia en ambos temas. También, a solicitud de los estudiantes, la profesora podrá recomendar otras fuentes de consulta diversas.

b. El texto a entregar será de un mínimo de cuatro páginas y de un máximo de seis páginas (letra Arial 11, espacio y medio) con la estructura usual de un ensayo (introducción, desarrollo y conclusiones). Es fundamental que el ensayo presente ideas propias de la persona estudiante.

c. El documento enviado a la profesora en formato editable al correo institucional a más tardar el día que corresponde su entrega.

4. Para la investigación grupal sobre la vida y obra de un artista entre el siglo XVII y XIX:

a. Deberán utilizar bibliografía complementaria recomendada para el desarrollo del tema, más allá de los textos base de referencia. También, a solicitud de los estudiantes, la profesora podrá recomendar otras fuentes de consulta diversas.

b. La investigación a entregar será de un mínimo de diez páginas y de un máximo de doce páginas (letra Times New Roman 11, espacio y medio) con

una estructura de introducción, presentación del problema y posturas contrastantes, análisis y conclusiones. Es fundamental que el ensayo presente ideas elaboradas por los estudiantes y un estilo de escritura unificado.

c. El documento enviado a la profesora en formato editable al correo institucional a más tardar el día que corresponde su entrega.

Para cada trabajo:

En los contenidos expuestos y escritos, las fuentes de información deberán estar debidamente referidas y citadas. Pueden utilizar el estilo de citación académica con el que se sienta más familiarizado, pudiendo escoger entre APA o Chicago.

Todos los trabajos deberán ser subidos a la plataforma virtual.

7. NORMAS DEL CURSO

- La presencia en las clases es indispensable para garantizar un aprovechamiento óptimo del curso. En cada sesión se tomará lista y en el aula se debe firmar el control de asistencia o la lista de clase.

- El desarrollo y la evaluación del curso comprenden la dedicación y seguimiento de ejercicios; seguimiento de instrucciones; cumplimiento de horario; participación en actividades individuales y grupales; realización de los ejercicios extra-clase asignados; puntualidad al entregar tareas y cumplimiento de los requisitos de cada ejercicio según lo asigna el docente.

- Las asignaciones se evalúan con una escala de 0 a 100.
 - a. La evaluación da inicio a la hora exacta convenida una semana antes.
 - b. Las asignaciones y proyectos que no sean entregados durante el período lectivo correspondiente (fecha única) reciben una calificación de cero, sin excepción alguna, en caso de alguna situación especial debidamente justificada.
 - c. Si las personas que no presentaron el proyecto y obtienen un 0 en su calificación, posteriormente son objeto de revisión, crítica y observaciones (entiéndase que aun así su nota será de 0, por no presentar el proyecto en la fecha acordada y no justificada).

- Cuando un estudiante no presenta las asignaciones y proyectos en la fecha y hora establecida, debe indicar los motivos, debidamente justificados y hacer llegar

esta justificación en la fecha y horas establecidas para su entrega, de lo contrario el trabajo se considerará como no entregado.

- Las y los estudiantes deben conservar cada uno de los ejercicios realizados tanto en clase como extra-clase. Todos los trabajos deben estar debidamente identificados.

- No se evaluarán proyectos cuyo proceso no haya sido conocido previamente por la docente.

- Si un estudiante presenta una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, este debe comunicarlo a la profesora con la mayor brevedad.

- Ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afecten el desarrollo y evaluación del mismo, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiantado mantenerse informado sobre las indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de proyectos y posibles cambios en temática, objetivos y actividades programadas en todo el desarrollo del curso. El programa del curso se puede ver sujeto a cambios siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre la docente y los estudiantes.

- Para el uso de la plataforma Mediación Virtual, cada estudiante debe contar con la cuenta institucional personal y permanecer atento a todas las actividades y recursos que se publiquen en este medio.

- Cualquier reclamo sobre la evaluación de las asignaciones se debe realizar por escrito mediante el correo institucional, anotando una a una las consultas, además se debe aportar el ejercicio o proyecto en cuestión y las especificaciones señaladas por la docente.

- **EXAMEN O PRUEBA DE AMPLIACIÓN:** Tienen derecho a realizar la prueba de ampliación los o las estudiantes que al finalizar el curso obtengan un promedio igual a 6.0 y menor que 6.5. Si el o la estudiante logra aprobar el examen su nota final será de 7.0. En este examen serán evaluados todos los contenidos del curso.

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil

Existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos, siendo el plagio una falta

muy grave sancionada con la suspensión como estudiante regular con no menos de seis meses y hasta por seis años. Se puede consultar en:

www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Beals, Ralph L. *Introducción a la Antropología*. Aguilar, S.A. ediciones. Madrid. 1973.
- Castro Lobo, Manuel. Prólogo y recopilación. *El Arte, Concepto y Función*. Editorial AlmaMater. San José, Costa Rica. 1995.
- Checa Cremades, F. Y Otros. *Guía para el estudio de la Historia del Arte*. Ediciones Cátedra. Madrid. 1985.
- 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.
- Ramírez, Juan Antonio. *El mundo antiguo. Historia del arte*. Alianza Editorial. Madrid. 1996 (2001).