

CARRERAS:	110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6078.
CURSO:	AP6078 Arte Barroco.
GRUPO:	001.
MODALIDAD:	Presencial.
REQUISITO:	No aplica.
COREQUISITO:	No aplica.
CREDITOS:	03 créditos.
HORARIO DE CLASE:	Jueves de 8:00 a.m. a 11:50 a.m.
HORAS CONTACTO:	03 horas semanales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	03 horas semanales, cuanto menos.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	Jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
CICLO LECTIVO:	II Ciclo Lectivo 2023.
PROFESORADO:	Lic. Ilse Lücke Castro.
eMail:	ilselc@gmail.com

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El presente curso está dedicado al estudio del arte y la arquitectura durante el periodo Barroco europeo, con distintos matices en los distintos países, desde aproximadamente finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII.

Se estudiarán las condiciones históricas, sociales y religiosas que llevaron al cambio, además de otras manifestaciones artísticas como la música.

La mayor parte del temario se centra en el medio italiano; ello se debe no sólo al intrínseco interés de sus manifestaciones artísticas, sino al hecho de que, desde sus orígenes, se puede apreciar nítidamente en Italia un fértil campo de tensiones entre impulsos clasicistas y experimentalismo radical. Lo que, en definitiva, caracteriza el desarrollo de las distintas experiencias barrocas en los distintos países, configurándose, pues, Italia como observatorio privilegiado para el historiador del arte.

A lo largo de la exposición de los distintos temas habrá ocasión de reflexionar sobre el elemento unificador de experiencias tan diversas – de hecho, contrapuestas – como se suceden durante el período Barroco. Este elemento unificador, auténtico hilo rojo que conecta fenómenos formalmente tan distintos, puede ser identificado con el Arte de la Retórica, es decir, el arte de la persuasión. En efecto, es la retórica la que confiere la unidad a las distintas experiencias y no sólo artísticas; de hecho, quizás por primera vez, se puede hablar de una Cultura del Barroco, en la que convergen no sólo las artes plásticas, sino disciplinas tan aparentemente distantes como puedan ser la música, la astronomía o la teología junto a la filosofía.

2. OBJETIVO GENERAL

El estudiante comprenderá la dinámica del pensamiento y la estética del Barroco, como término aplicable al arte, con un abandono completo de la serenidad típicamente renacentista, derivando hacia una agitación, tanto intelectual como sensual, que pretende dar cauce a todos los sentimientos.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. El estudiante podrá apreciar, desde una mirada crítica (estética, artística y cultural) los rasgos principales desde la Reforma y Contrarreforma, y su expresión en el mundo del arte.
2. El estudiante adquirirá el conocimiento de lenguajes, procedimientos y técnicas de la producción artística del barroco.
3. El estudiante obtendrá el conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la historia del arte europeo en la Edad Moderna.

3. CONTENIDOS

UNIDAD 1

- Introducción
- El Concepto de Barroco
- La situación religiosa y cultural de los siglos XVI Y XVII
- Barroco de Cortes Católicas

UNIDAD 2

- El siglo de oro del arte español: pintura, escultura, arquitectura
- España en Latinoamérica
- Barroco latinoamericano

UNIDAD 3

- Clasicismo Barroco Francés
- Otras Manifestaciones Artísticas
- Música y literatura

UNIDAD 4

- Experiencias barrocas en Holanda e Inglaterra
- El retrato y el paisaje holandés
- Paisajismo y retrato en Inglaterra

UNIDAD 5

- El Siglo XVIII: El Rococó: Arquitectura tardo-barroca y rococó en países germánicos y de Europa Central
- Disolución del Barroco

4. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Este curso, mediante su estrategia de trabajo, pretende establecer un balance entre las clases magistrales por parte de la profesora y la participación activa de los estudiantes en cada sesión, propiciando el análisis y debate de los temas abordados. Se combinará el trabajo grupal en clase con asignaciones de carácter individual, así como un ejercicio grupal de investigación bibliográfica. Habrá exposiciones, lecturas semanales, entre otras asignaciones. Para tal fin se utilizarán materiales audiovisuales, así como otras estrategias didácticas.

LOS ESTUDIANTES DEBEN INSTALAR EN SU CELULAR, TABLET O PC LA APLICACIÓN GOOGLE ARTS& CULTURE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural&hl=es_CR

<https://artsandculture.google.com/>

Las indicaciones y rubros por evaluar para las asignaciones de carácter **individual y en parejas**, serán facilitadas a los estudiantes con **un mínimo de una semana de anticipación** al desarrollo, entrega y exposición (si fuese del caso) de las mismas.

Las indicaciones y rubros por evaluar para los trabajos de exposición grupal (trabajo final), serán facilitadas a los estudiantes con **un mínimo de un mes de anticipación** al desarrollo, entrega y exposición del mismo.

4.1. ASIGNACIONES INDIVIDUALES

Las asignaciones individuales serán dos trabajos extra clase que los estudiantes deben desarrollar de **manera personal** en donde se privilegia el elemento investigativo y ejercicio de escritura, al analizar y responder a una serie de **preguntas generadoras** en torno a los temas. Se espera que los estudiantes tengan la oportunidad para desarrollar criterio y poner en práctica el análisis propio.

Las temáticas a desarrollar serán:

A. Análisis de una película o documental

Bajo una guía de preguntas generadoras

B. El Barroco en América Latina

Bajo una guía de preguntas generadoras

4.2. ASIGNACIÓN GRUPAL EN CLASE

Esta asignación se desarrollará **en clase** a manera de **taller grupal exploratorio**. El mismo consta de dos sesiones de trabajo grupal en clase, y se centrará en desarrollar un **mapa conceptual “animado”**. Durante la primera sesión en clase, se eligen los grupos y se trabajará con una herramienta de elaboración de mapas conceptuales llamada *Miró*. Bajo la guía de la profesora, los grupos tendrán el espacio para analizar conceptos claves del contexto sociocultural y de la estética del arte Barroco, sintetizarlos, ubicarlos y exponerlos de manera gráfica, para efectos de la comprensión de este periodo del arte y sus principales características plásticas y manifestaciones ideológicas. En la clase subsiguiente, **se habilitará un espacio** para que cada grupo de trabajo regrese al mapa conceptual, dialogue nuevamente en colectivo y revise los conceptos. Una vez finalizado este trabajo de revisión y análisis, cada grupo tendrá la oportunidad de **exponer** su mapa conceptual al resto de estudiantes y a la profesora, y así **generar debate** entre el grupo.

4.3. ASIGNACIÓN EN PAREJAS

El ejercicio de contrastar el pensamiento individual con el criterio de otras personas es fundamental para la investigación, es por esto que este ejercicio tendrá como objetivo el diálogo entre dos partes, en este caso dos estudiantes, que se centrarán en caracterizar, analizar y posteriormente exponer, una obra de arte (a su elección), que sea representativa del arte Barroco.

Este ejercicio tendrá una sección de **desarrollo en clase**, otra de **trabajo extra clase** y una **exposición** para el resto de compañeros y profesora en la clase subsiguiente al trabajo realizado en clase.

Para esta asignación, los estudiantes harán uso de la App: *Google Arts and Culture*

4.4. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GRUPAL

Con la asignación de los proyectos de investigación se ofrece a las y los estudiantes ejes complementarios al curso, para que su formación sea integral mediante una investigación temática. Este proyecto consistirá en la selección de un **tema** o relacionado con algún **proceso histórico o cultural** contemplado dentro de los ejes temáticos, o bien, pueden optar por **analizar algún movimiento artístico** (pintura, escultura, literatura, incluso cine, en un periodo determinado).

Por la naturaleza de este proyecto, se deberá seguir una **metodología científica**, por lo tanto, se ajustará a los requisitos de un **trabajo académico** serio tomando en cuenta las siguientes especificaciones: portada, índice general, introducción o justificación, objetivo general y objetivos específicos, marco teórico-metodológico (conceptos, fuentes, métodos o técnicas a usar), desarrollo y análisis de resultados, conclusiones, bibliografía y anexos. La extensión de este proyecto tendrá como mínimo 9 páginas (sin contar bibliografía, anexos, portada, índice) en fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12, con un interlineado de 1,5. En el uso de las fuentes las y los estudiantes deberán realizar las citas bibliográficas pertinentes en un mismo sistema a lo largo de la investigación (APA 6, Chicago 15, MLA 7), de lo contrario pueden ser susceptibles de las sanciones correspondientes por plagio. Finalmente, la exposición del ejercicio de investigación se realizará según el orden establecido dentro

las unidades temáticas mediante una exposición oral, la presentación de un resumen ejecutivo para cada miembro del grupo (1 página) y el uso de recursos audiovisuales con una duración de 15 minutos aproximadamente.

Sugerencia de temáticas a elegir:

- Diferencias entre el Renacimiento y el Barroco: continuidad vs. discontinuidad.
- Manifestaciones del Barroco en otras áreas del arte: música y/o literatura.
- Pintura y escultura española.
- Imaginería religiosa.
- Barroco en América Latina: sincretismo plasmado por medio de imágenes.
- Arquitectura Barroca en América Latina: principales edificaciones.
- ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en el curso aplicado a mi área de estudio?

Los estudiantes tendrán la libertad de proponer una temática de investigación distinta a las sugeridas con anterioridad, siempre y cuando sea previamente aprobada por la profesora y que la misma aporte a los contenidos estudiados durante el curso

4.5. DETALLE DE LA EVALUACIÓN

Rubro	Valor
Asignaciones individuales (Trabajo extra clase)	Total: 20%
A. Análisis de una película o documental	10%
B. El Barroco en América Latina	10%
Asignación grupal (2 sesiones de trabajo en clase)	Total: 30%
Asistencia, participación y trabajo en clase	15%
Presentación y entrega de producto final	15%
Asignación en parejas (Trabajo en clase y extraclase)	Total: 20%
Asistencia, participación y trabajo en clase	10%
Presentación y entrega de producto final	10%
Trabajo de investigación grupal (Trabajo final del curso con espacios de trabajo en clase, pero el grueso de trabajo será extra clase)	Total: 30%
Trabajo escrito	20%
Presentación y entrega de producto final	10%
TOTAL	100%

4.6. PRUEBA DE AMPLIACIÓN

El estudiante adquiere el derecho a la prueba de ampliación, solo en el caso de que obtenga un promedio final de 6.00 o 6.50 como mínimo. Si aprueba la ampliación, será con una nota final de 7.00. Esto de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, capítulo VII, artículo 28.

*Para ampliar este tema se recomienda la lectura de las resoluciones VD-R-9374-2016, VD-R-9506-2017, así como el *Reglamento de Régimen académico estudiantil*.

5. CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temática/s	Actividad/es y lectura/s	% evaluado del total
1	17-Ago	Lectura del programa del curso.	-Presentación. -Lectura y discusión del programa del curso. -Abordaje de dudas en torno al desarrollo temático, metodológico y evaluación del curso.	0%
2	24-Ago	UNIDAD 1 -Introducción -El Concepto de Barroco		0%
3	31-Ago	UNIDAD1 -La situación religiosa y cultural de los siglos XVI Y XVII	Entrega de pautas a estudiantes para desarrollar la asignación A	0%
4	07-Sept	UNIDAD 1 -Barroco de Cortes Católicas	Entrega: asignación individual A "Análisis de una película o documental".	10%
5	14-Sept	UNIDAD 2 -El siglo de oro del arte español: pintura, escultura, arquitectura. -España en Latinoamérica		10%
6	21-Sept	UNIDAD 2 -Barroco latinoamericano	Entrega de pautas a estudiantes para desarrollar la asignación B.	10%

Semana	Fecha	Temática/s	Actividad/es y lectura/s	% evaluado del total
7	28-Sept	UNIDAD 3 -Clasicismo Barroco Francés	Entrega: asignación individual B "El Barroco en América Latina".	20%
8	05-Oct	UNIDAD 3 -Otras Manifestaciones. Artísticas -Música y literatura.	Charla invitado(a): especialista en música Barroca (<i>por confirmar</i>).	20%
9	12-Oct	Taller Mapa Conceptual	Asignación grupal (trabajo en clase parte 1).	35%
10	19-Oct	Taller Mapa Conceptual	Asignación grupal (trabajo en clase parte 2): Exposiciones.	50%
11	26-Oct	UNIDAD 4 -Experiencias barrocas en Holanda e Inglaterra -El retrato y el paisaje holandés.		
		Taller Obra de arte	Asignación en parejas (trabajo en clase parte 1).	60%
12	02-Nov	UNIDAD 4 -Paisajismo y retrato en Inglaterra.		60%
		Taller Obra de arte	Asignación en parejas (trabajo en clase parte 2): Exposiciones	70%
13	09-Nov	UNIDAD 5 -El Siglo XVIII: El Rococó: Arquitectura tardo-barroca y rococó en países germánicos y de Europa Central.	Entrega pautas a estudiantes para desarrollar <u>trabajo escrito</u> de investigación grupal.	70%
14	16-Nov	UNIDAD 5 -Disolución del Barroco.		70%
15	23-Nov	Taller Espacio para trabajo grupal	-Abordaje de dudas en torno al trabajo escrito de investigación grupal.	70%
16	30-Nov	-Síntesis y discusión final.	-Entrega trabajo escrito de investigación grupal.	90%

Semana	Fecha	Temática/s	Actividad/es y lectura/s	% evaluado del total
		Taller Espacio para trabajo grupal		
17	07-Dic	Semana de Evaluaciones Finales	-Exposición del trabajo de investigación grupal. -Ampliaciones	100%

Las lecturas que apoyarán el curso serán asignadas durante el desarrollo del curso y será de gran aporte para los contenidos que se van a estudiar en cada unidad, así como para el desarrollo de las asignaciones

6. NORMAS DEL CURSO

El estudiantado debe saber que, según el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, 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 por no menos de seis meses y hasta por seis años (www.cu.ucr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)

6.1. Puntos importantes:

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de proyectos y asignaciones, debe hacer llegar estos en la fecha y horas establecidas para su entrega. Si un estudiante goza de una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, éste debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad.

Las normas de evaluación del curso se aplican según lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica. No obstante, ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y la evaluación del curso, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de asignaciones o exámenes específicos, y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Anceschi, Luciano, La Idea de Barroco, Madrid, Editorial Tecnos, 1991.

Barash, Moshe, Teorías del Arte: De Platón a Winckelmann, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

Bazin, Germain, Baroque and Rococo, Londres, Thames & Hudson, 1996.

Buci-Glucksmann, Christine, The Madness of Vision; On Baroque Aesthetics, Ohio University Press, 2013.

Cabanne, Pierre, El Barroco, Barcelona, Larousse Bordas, 1999.

Cantera M., Jesús, El clasicismo francés, Madrid, Historia 16, 1989.

Checa, Fernando et al, El Barroco, Madrid, Ediciones Itsmo, 1982.

Deleuze, Gilles, El pliegue, Barcelona, Paidós, 1989.

Echeverría, Bolívar, La modernidad de lo barroco, México, Ediciones Era, 1998.

Jones, Stephen R., El siglo XVIII, Barcelona, Gustavo Gilli Editorial, 1992.

Koyré, Alexandre, Del mundo cerrado al universo infinito, México, Siglo XXI, 2008.

Levey, Michael, Rococo to Revolution, Londres, Thames & Hudson, 1995.

Martínez Ripoll, Antonio, El Barroco en Italia, Madrid, Historia 16, 1989.

Rodríguez, Delfín, Baroco e Ilustración en Europa, Madrid, Historia 16, 1989.

Sarduy, Severo, El barroco y el neobarroco, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2011.

Tapie, V., El Barroco, Buenos Aires, Eudeba, 1963.

Toman, Rolf, El Barroco, Colonia, Editorial Könemann, 1997.

Westermann, Mariet, A Wordly Art: The Dutch Republic 1585-1718, Yale University Press, 2014.

El resto de la bibliografía se facilitará digitalmente al estudiante