

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede de Occidente

Ciudad Universitaria. Carlos Monge Alfaro.

Dpto de Filosofía, Artes y Letras.

Sección de Artes Visuales.

Curso. **AP-6079. ARTE DEL SIGLO XIX.**

Requisito. Curso. AP-6019

Curso Lectivo-II-2023

Modalidad: Alto virtual/ Tutoría.

Créditos: 3

Horas: 4 horas clases, 3 horas de estudio, 2 horas de consultas.

Tutoría: Jueves 9 am

Lic. Jorge Gutiérrez Cascante. jorgealberto.gutierrez@ucr.ac.cr / 83269823

-Descripción del curso

Este curso estudia uno de los períodos más importantes de la Historia del Arte, ya que en él se sientan las bases para el arte contemporáneo y en especial el valor que tiene para el desarrollo de las artes gráficas, es importante el papel que tienen los grandes inventos de la época y cómo influyen en las artes visuales. También es importante conocer cómo influye el nuevo orden socio económico con la Revolución francesa y la Revolución industrial en el arte.

Se harán referencias a los artistas más significativos del período, así como a otras manifestaciones artísticas como la arquitectura, fotografía, cine y música.

-Objetivos generales.

Conocer y reconocer los diferentes estéticos del siglo XIX y su influencia en el siglo XX.

Saber relacionar los acontecimientos históricos con la creación artística.

-Objetivos específicos.

Valorar los principales estilos del período.

Conocer los principales representantes y sus obras.

Apreciar los cambios estéticos que se dan en período en otras manifestaciones artísticas.

-Contenidos.

Unidad 1.

Presentación del programa.

Herencia Rococó.

Las tendencias en la pintura francesa a partir de 1789. La Academia francesa y el Neoclasicismo. Louis David, Ingres. Y la pintura oficial. J. Gros.

El aporte de Canova en la escultura.

El Neoclásico y la arquitectura de Estado. Influencias en Europa y el resto del mundo.

La gran escuela de retratistas y paisajistas ingleses.

Unidad 2.

Romanticismo. (de la razón a la fantasía, de lo objetivo a lo subjetivo)
Antecedentes históricos.

Trascendencia de F. Goya.

Relación entre otras manifestaciones artísticas, literatura, música.

En Francia, Géricault, Delacroix. La rivalidad Ingres –Delacroix. Lo exótico en el arte europeo.

En Alemania, Gaspar Frederich y en Inglaterra W. Turner.

Otras manifestaciones. Música, literatura, escultura y arquitectura.

Unidad 3

Realismo crítico. Situación socio económica de Europa occidental.

La literatura como catalizadora de un nuevo arte. Balzac, Zola, Dostoiesky.

El liderazgo de Courbet. Y la individualidad dentro del concepto, Millet- Daumier.

Los postulados de la escuela de Barbizón.

Unidad 4

Impresionismo.

Herencia realista en el Impresionismo. Influencias de la fotografía.

La ruptura con la academia, nueva estética, arte nuevo. Protagonismo del color y la vida contemporánea.

Aportes de Manet. Monet y los impresionistas. Trascendencia de E. Degas.

Los puntillistas, Seurat y Signac, divisionismo o neoimpresionismo.

Arquitectura ecléctica, nuevos materiales, renovados conceptos de diseño.

La importancia de A. Rodin en la escultura.

Unidad 5

Pos impresionismo y los movimientos de finales de siglo.

Trascendencia de Cézanne, Van Gogh, Gauguin y T. Lautrec para el arte del siglo XX.

Los simbolistas. Ensor, Much.

Los Navis. Rouseau

Prerafaelistas. Dante.

Klim, Gaudi y Horta, en la pintura, la arquitectura y el diseño modernista.

El CINE.

Procedimientos metodológicos.

Para el buen desempeño del curso, se utilizarán Mediación Virtual para la entrega de tareas y para comunicación, Whastapp y correo electrónico. Combinado con investigaciones y presentaciones de los estudiantes, análisis de imágenes y textos, proyecciones de películas, visitas a galerías de artes de manera virtual como Google Arts, y Youtube, entre otras.

Cronograma

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	07 septiembre	Unidad I	Presentación del curso
2	14 septiembre	Unidad I	Neoclásico
3	21 septiembre	Unidad I	Neoclásico en la arquitectura
4	28 septiembre	Unidad II	Romanticismo
5	14 octubre	Unidad II	Romanticismo
6	5 octubre	Unidad III	Realismo
7	12 octubre	Unidad III	Realismo
8	19 octubre	Unidad IV	Entrega resemantización
9	26 octubre	Unidad IV	Impresionismo
10	2 noviembre	Unidad IV	Post impresionismo
11	9 noviembre	Unidad V	Simbolismo
12	16 noviembre	Unidad V	Modernismo
13	23 noviembre	Unidad V	Proyecciones. Van Gogh.
14	30 noviembre	Unidad V	Entrega proyecto final
15	7 diciembre	Unidad V	Entrega nota

Evaluación

1-Lecturas y reportes. 25%.

2-Reinterpretación de una obra del siglo XIX. Explicando el contexto histórico, temático y técnico – formal. Escoger una obra y realizar una nueva percepción de la misma. 25%

3-Ensayo de los estilos arquitectónicos del siglo XIX, visibles en las ciudades costarricenses. Pueden ser de 3 a 5 comparaciones. 25%.

4- Proyecto final. Composiciones basadas en los estilos artísticos del Siglo XIX. 25%

Total----100 ptos.

Posibles museos para visitar virtualmente:

Museo del Louvre.

Museo del Prado.

Galería Nacional de Londres.

Museo de los impresionistas, entre otros.

Bibliografía.

Carroll, Donal. Movements in modern arts. Horizon press, 1973.

Clark Kenneth. Civilización arts. Alianza editorial, Madrid. 1987.

Cruz-Diez, Carlos. Reflexión sobre el color. Caracas. 1989.

Francastel, Pierre. Historia de la pintura francesa, Alianza, Madrid. 1984.

Gombrich, E. Historia del arte. Alianza. 1984.

Hauser, A. Historia social de la literatura y el arte. E. Guadamarra. Madrid. 1974. Nochilin, L. Realismo. Alianza. Madrid. 1981.

Rawald, J. Historia del impresionismo. E. Berral. Barcelona. 1972.

Pevener, N. Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño. . Barcelona. 1975.

Scharff, A. Arte y fotografía. Alianza. Madrid. 1974.

Jason, H. Historia del arte. Madrid. 1972.

www. Google art. Com.

Panosky, E. El significado de las artes visuales. Buenos Aires. 1970.

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

SEDE DE
OCCIDENTE

Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas
