

AP-6079

ARTE DEL SIGLO XIX

PROGRAMA DE CURSO

CARRERA:	110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6079.
CURSO:	Arte del Siglo XIX
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	Introducción al arte 1 - AP6019.
CREDITOS:	03 créditos.
NIVEL:	Tercer Año. Ciclo profesional.
HORARIO DE CLASE:	Viernes de 8:00 am a 11:50 am
HORAS CONTACTO:	04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	al menos 08 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	martes de 3 pm a 5 pm, con cita previa por vía telefónica, correo o presencial.
CICLO LECTIVO:	I Ciclo Lectivo 2024.
PROFESORA:	Licda. Priscilla Arias Fonseca
E-MAIL:	priscilla.ariasfonseca@ucr.ac.cr

1. 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.

2. OBJETIVOS

GENERAL

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.

ESPECÍFICOS

1. Valorar los principales estilos del período.
2. Conocer los principales representantes y sus obras.
3. Apreciar los cambios estéticos que se dan en período en otras manifestaciones artísticas.

3. CONTENIDOS

- **Introducción**

Presentación del programa

Diagnóstico

- **Primera Unidad**

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.

- **Segunda Unidad.**

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 Friedrich y en Inglaterra W. Turner

Otras manifestaciones. Música, literatura, escultura y arquitectura

- **Tercera Unidad**

Realismo crítico. Situación socio económica de Europa occidental

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

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

Los postulados de la escuela de Barbizón

- **Cuarta Unidad**

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

- **Quinta Unidad.**

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, Münch.

Los Navis. Rousseau

Preraphaelistas. Dante

Klimt, Gaudí y Horta, en la pintura, la arquitectura y el diseño modernista

El cine

4. **METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA 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, sociales, económicos y el pensamiento filosófico en el siglo XIX, así como sus implicaciones e influencias en la historia del arte. Estos contenidos serán evaluados por medio del aprovechamiento percibido del curso y los trabajos y prácticas asignadas en clase; una exposición grupal sobre el tema semanal; una investigación grupal sobre un tema previamente asignado, la asistencia a una gira, con su respectivo informe y un magazine sobre los temas, artistas y obras vistas en clase. 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 la profesora y el estudiantado. En ella se llevará el registro 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 dinámicas en clase, 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 aprobado en el REA (dictamen médico, etc.).

El y la 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

Clase	Fecha	Temática	Actividades
1	15 de marzo	Unidad I	Presentación del curso Diagnóstico Organización de los grupos de trabajo
2	22 de marzo		Contexto Herencia Rococó Las tendencias en la pintura francesa a partir de 1789 La Academia francesa y el Neoclasicismo
3	29 de marzo		<u>Semana Santa</u>
4	5 de abril		<u>Clase virtual asincrónica</u> Louis David, Ingres y la pintura oficial. J. Gros. El aporte de Cánova en la escultura El Neoclásico y la arquitectura de Estado
5	12 de abril		<u>Exposición #1</u> Influencias en Europa y el resto del mundo La gran escuela de retratistas y paisajistas ingleses
6	19 de abril	Unidad II	<u>Exposición #2</u> Romanticismo (de la razón a la fantasía, de lo objetivo a lo subjetivo) Antecedentes históricos Trascendencia de F. Goya
7	26 de abril Semana U		<u>Clase virtual asincrónica</u> En Alemania, Gaspar Friedrich y en Inglaterra W. Turner Otras manifestaciones. Música, literatura,

			escultura y arquitectura
8	3 de mayo		<u>Exposición #3</u> Relación entre otras manifestaciones artísticas, literatura, música En Francia, Géricault, Delacroix. La rivalidad Ingres –Delacroix Lo exótico en el arte europeo
9	10 de mayo	Unidad III	<u>Exposición #4</u> Realismo crítico. Situación socio económica de Europa occidental La literatura como catalizadora de un nuevo arte. Balzac, Zola, Dostoievski
10	17 de mayo		<u>Clase virtual asincrónica</u> El liderazgo de Courbet La individualidad dentro del concepto Millet- Daumier Los postulados de la escuela de Barbizón <u>Entrega de la investigación grupal</u>
11	24 de mayo		<u>Gira</u>
12	31 de mayo	Unidad IV	<u>Entrega de informe de gira</u> Impresionismo Herencia realista en el Impresionismo Influencias de la fotografía
13	07 de junio		<u>Exposición #5</u> 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
14	14 de junio		<u>Clase virtual asincrónica</u> Los puntillistas, Seurat y Signac, divisionismo o neoimpresionismo Arquitectura ecléctica, nuevos materiales, renovados conceptos de diseño La importancia de A. Rodin en la escultura
15	21 de junio	Unidad V	Post 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, Münch
16	28 de junio	<u>Entrega de magazine.</u> Los Navis. Rousseau Prerafaelistas. Dante Klimt, Gaudí y Horta, en la pintura, la arquitectura y el diseño modernista El cine
17	05 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
Aprovechamiento y ejercicios desarrollados en clase (individual)	15%	Durante todo el semestre
Exposiciones de lecturas semanales (grupal)	15%	Durante todo el semestre (asignadas a cada grupo en específico)
Investigación (grupal)	25%	17 de mayo
Asistencia a gira y reporte (individual)	15 %	Gira 24 de mayo Reporte 31 de mayo
Magazine del Siglo XIX (individual)	30%	28 de junio

Total **100%**

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.

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 que no se presente 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 posible.

- 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 BÁSICA

Baudelaire, Charles (2011 (1863)) Delacroix. Casimiro libros

Benjamin, Walter (2011 (1931)) Breve historia de la fotografía. Casimiro libros

Hetebrügge, Jörn () Vincent Van Gogh. Parragon

Novotny, Fritz (2008 (1979)) Pintura y escultura en Europa 1780-1880. Manuales Arte Cátedra

Barbe-Gall, Françoise. (2022) *Cómo mirar un cuadro*. Lunwerg Editoriales.

Berger, John. (2006) *Mirar*. Editorial Gustavo Gili.

Burke, Peter. (2001) *Visto y no visto*. Epub.

Didi-Huberman, George. (2005) *Venus rajada. Desnudez, sueño, crueldad*.

Editorial Losada. Gombrich, Ernst. (1995) *La historia del arte*. Editorial

Diana, México.