

AP-6078

ARTE BARROCO

PROGRAMA DE CURSO

CARRERA:	110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6078.
CURSO:	AP6078 Arte Barroco
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	No aplica
CREDITOS:	03 créditos.
NIVEL:	Nivel III. Ciclo especializado.
HORARIO DE CLASE:	miércoles de 8:00 a.m. a 11:50 a.m.
HORAS CONTACTO:	04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	al menos 04 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:	viernes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. con cita previa coordinada por vía telefónica, correo o presencial.
CICLO LECTIVO:	II Ciclo Lectivo 2024
PROFESORA:	Licda. Priscilla Arias Fonseca
E-MAIL:	priscilla.ariasfonseca@ucr.ac.cr

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 estudiante de artes.

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. OBJETIVOS

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.

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

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 e influencias del periodo barroco en el arte universal, lo cual será evaluado por medio del aprovechamiento percibido del curso y los trabajos y prácticas asignadas en clase; una exposición individual sobre el tema semanal; asistencia a una gira y la crónica de la misma; así como un video corto y un magazine sobre cada tema visto en el curso. La finalidad de los trabajos a realizar es aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, reflexionarlos de manera crítica, así como mantener un ejercicio constante de los procesos de escritura.

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 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 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

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	15 de agosto	Día feriado	
2	22 de agosto	Unidad I	Presentación del curso Diagnóstico Organización de las parejas de trabajo
3	29 de agosto		<u>Clase virtual asincrónica</u> -El Concepto de Barroco Análisis de la película Vatel
4	05 de setiembre		Exposición de lectura tema #1 (Silvana) La situación religiosa y cultural de los siglos XVI Y XVII
5	12 de setiembre	Unidad II	Exposición de lectura tema #2 (Paula P) La pintura sagrada y secular en el siglo XVII en Italia
6	19 de setiembre		Exposición de lectura tema #3 (Gilberto) La escultura barroca italiana
7	26 de setiembre		<u>Gira</u>
8	03 de octubre		Exposición de lectura tema # 4 (Valentina) El siglo de oro español Entrega Crónica de gira
9	10 de octubre		Exposición de lectura tema # 5 (Manfred) El Barroco colonial en América Exposición de lectura tema #6 (Valeria) Continuación del Barroco colonial en América
10	17 de octubre		<u>Clase virtual asincrónica</u> Análisis de la serie Juana Inés
11	24 de octubre	Unidad III	<u>Clase virtual sincrónica</u> Otras manifestaciones: la literatura en el barroco hispánico
12	31 de octubre		Exposición de lectura tema # 7 (Suthcell) El Barroco en Francia Entrega del corto Theatrum Mundi

13	07 de noviembre		<u>Exposición de lectura tema # 8 (Paula R)</u> Hitos musicales y literarios del Barroco
14	14 de noviembre	Unidad IV	<u>Exposición de lectura tema # 9 (Merelyn)</u> El Barroco en los Países Bajos
			<u>Exposición de lectura tema # 10 (Lindsay)</u> El Barroco en Inglaterra
15	21 de noviembre	Unidad V	<u>Exposición de lectura tema # 11 (Fernanda)</u> El Rococó
			<u>Exposición de lectura tema # 12 (Johan)</u> La disolución del Barroco
16	28 de noviembre		<u>Entrega del magazine del curso</u> <u>Foro de discusión</u> Diagnóstico del aprendizaje adquirido Cierre del curso
17	05 de diciembre	Evaluaciones Finales y Ampliación	

6. EVALUACIÓN DEL CURSO

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

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

Rubro	Porcentaje	Fechas de entrega
Participación en gira y crónica de gira (individual)	15%	Asistencia el 26 de setiembre Entrega de reporte el 03 de octubre
Aprovechamiento y tareas desarrolladas en clase (individual)	15%	Durante todo el semestre
Exposiciones de lecturas semanales (individual)	15%	Durante todo el semestre (asignadas a cada persona en específico)
Corto <i>Theatrum Mundi</i> (parejas)	30 %	31 de octubre
Magazine (individual)	25%	28 de noviembre
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 obligatoria 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. Con tres ausencias injustificadas se pierde el curso.
- 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 indicada en su rúbrica respectiva.
 - 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 entendiéndose 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

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.
- Hernández, Gustavo, *Anatomía del Barroco Hispánico: historia de una idea*, Madrid, Dykinson, 2023.
- 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.
- Neuman, Robert. *Baroque and Rococo Art and Architecture*, Pearson, 2013
- 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.