AP-6020

INTRODUCCIÓN AL ARTE 2

PROGRAMA DE CURSO

CARRERA: 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño

Gráfico

DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP6020.

CURSO: Introducción al Arte 2

GRUPO: 01

MODALIDAD: Semestral VIRTUALIDAD: Bajo virtual

REQUISITO: Introducción al Arte 1 - AP6019

CREDITOS: 03 créditos

NIVEL: Nivel II. 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: viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., con cita previa

coordinada por vía telefónica, correo o presencial.

CICLO LECTIVO: II Ciclo Lectivo 2025

PROFESORA: Licda. Priscilla Arias Fonseca E-MAIL: priscilla.ariasfonseca@ucr.ac.cr

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso pretende dar a los estudiantes una visión panorámica del quehacer artístico a través de la historia. Se trata de un acercamiento a cada una de las épocas y problemas fundamentales de la Historia del Arte. El curso se realizará por medio de conferencias impartidas por la profesora, con un tema específico, lo cual no excluye la mención de otros asuntos, en forma complementaria y parcial.

2. **OBJETIVOS**

GENERAL

- 1- Introducir al estudiante en la Historia del Arte
- 2- Proporcionar al estudiante los elementos necesarios para entrar en contacto con algunos de los problemas más importantes en el desarrollo de la Historia del Arte.

ESPECÍFICOS

- 1- Desarrollar el estudio de la Historia del Arte a través del estudio de un problema en particular, sin excluir la mención de los otros, durante el período en estudio.
- 2- Proveer al estudiante un panorama complementario de las artes a través de los temas de investigación de Historia del Arte.
- 3- Desarrollar en el estudiante las habilidades de investigación en un tema que sea de su interés.

3. CONTENIDOS

Introducción

Lectura del programa y diagnóstico

1.

El naturalismo y la abstracción.

El tránsito entre el Siglo XIX y el Siglo XX.

2.

El concepto del canon. Enfrentar el concepto de lo estético. Grandes culturas precolombinas en América.

3.

El simbolismo en las artes. Desde lo religioso a la actualidad. Arte colonial en América.

4.

Arte y agencia.

Acercamiento a la lectura de imágenes no occidentales.

5.

La globalización y la sociedad de consumo en el arte.

Elementos teóricos fundamentales en la lectura de imágenes de la modernidad.

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 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 grupal sobre el tema semanal; asistencia a una gira y el informe individual de la misma; así como una investigación que dará como resultado la escritura de un artículo científico y un diario de viaje que recoja los principales análisis del curso. La finalidad de los trabajos a realizar es aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre, reflexionarlos de manera crítica, así como mantener un ejercicio constante de los procesos de escritura.

El curso utiliza como apoyo la nueva plataforma institucional de <u>Mediación Virtual</u> 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 el apoyo de 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	13 de agosto	Introducción	Presentación del curso Diagnóstico
			Organización de los grupos de trabajo

2	20 de agosto	Unidad I ● El naturalismo y la	Exposición de lectura tema #1 La figura del artista en el siglo XIX (Hernández, 2021)
3	27 de agosto	abstracción.El tránsito entre el Siglo XIX y el Siglo	Clase virtual asincrónica <u>Tema #2</u> Las vanguardias artísticas y la creación de un mercado del arte
4	03 de setiembre	XX.	Exposición de lectura tema #3 La evolución del mercado del arte (Navas, 2009-2010)
5	10 de setiembre		Clase virtual sincrónica Exposición de lectura tema #4 Los olmecas (Alcina, 2009, 88-92)
6	17 de setiembre		Exposición de lectura tema #5 Arte mesoamericano: área central (Alcina, 2009, 96-101, 114-119) Envío del tema del trabajo de investigación
7	24 de setiembre	 Unidad II El concepto del canon. Enfrentar el concepto de lo estético. 	Exposición de lectura tema #6 Arte mesoamericano: área maya (Alcina, 2009, 102-107, 120-122) Taller de escritura
8	01 de octubre		<u>Gira</u>
9	08 de octubre	 Grandes culturas precolombinas en América. 	Tema # 7 Arte precolombino del área intermedia Entrega de primer avance de Diario de clase.
10	15 de octubre		Exposición de lectura tema #8 Arte andino: culturas Tumaco y Tolita (Patiño, 2017) Exposición de lectura tema #9 Arte andino: Centro-sur (Alcina, 2009, 92-95, 108-113, 123-127)
11	22 de octubre	 Unidad III El simbolismo en las artes. Desde lo religioso a la actualidad. 	Clase virtual asincrónica Tema #10 Contactos y conquistas Entrega del brochure de gira individual

12	29 de octubre	 Arte colonial en América. 	Tema #11 Arte colonial: la arquitectura (Nieto et al, 1989, 24-42, 78-95) Entrega del artículo final
13	05 de noviembre	Unidad IVArte y agencia.Acercamiento a la	Exposición de lectura tema #12 El arte de la tribu Edo, Benin (Gervacio, 2022)
14	12 de noviembre	lectura de imágenes no occidentales.	Exposición de lectura tema #13 El arte Dogón de Mali (Almazán, 2017-2018)
15	19 de noviembre	 Unidad V La globalización y la sociedad de 	Exposición de lectura tema #14 El arte de las islas Marquesas (Gell, 2016, 212-230)
16	26 de noviembre	consumo en el arte. • Elementos teóricos para la lectura de imágenes de la modernidad.	Entrega del diario del curso Foro de discusión Diagnóstico del aprendizaje adquirido Cierre del curso
17	03 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:

- 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 y brochure de gira (individual)	15%	Asistencia el 1 de octubre Entrega de brochure el 22 de octubre
Aprovechamiento y tareas desarrolladas en clase (individual)	20%	Durante todo el semestre
Exposiciones de lecturas semanales (grupal)	15%	Durante todo el semestre (asignadas a cada grupo en específico)
Entrega de artículo final (grupal)	20 %	Avance de tema (5%) el 17 de setiembre, entrega final el 30 de octubre

Diario de viaje (individual)	30%	26 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.
- La evaluación da inicio en 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 de este, 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

Acha, J. (1993). Las culturas estéticas de América Latina (Reflexiones). México D. F.: Universidad Autónoma de México.

- Adams, Richard.E.W. (2000): Las antiguas civilizaciones del Nuevo Mundo, Barcelona:Crítica.
- Alcina Franch, José. (1987): Historia del arte hispanoamericano, 1: Arte precolombino, Madrid: Alhambra.
- Alva, Walter. (1994) Sipán. Colección Cultura y Artes del Perú. Lima.
- Alva, Walter; Donnan, Christopher B. (1993) Royal tombs of Sipán. University of California: Fowler Museum of Cultural History.
- Arqueología mexicana (2007). Dossier. Cultura olmeca. *Arqueología mexicana*, 15 (87). Recuperado de: http://www.arqueomex.com/S2N3nDOSIER87.html
- Berberian, Eduardo Raffino, Rodolfo (1991): Culturas indígenas de los Andes meridionales, Madrid: Alhambra.
- Berenguer, José (2000) Tiwanaku:señores del lago sagrado. Museo Chileno de Arte Precolombino Banco Santiago, Santiago de Chile.
- Berger, John. (2006) Mirar. Editorial Gustavo Gili.
- Bethel, L. (1990). *Historia de América Latina*. 4. América Latina colonial: población, sociedad y cultura. Barcelona: Editorial Crítica.
- Bethel, L. (ed.) (1991). *Historia de América Latina*. 8. América Latina: cultura y sociedad, 1830-1930. Barcelona: Editorial Crítica.
- Bosch Gimpera, Pere. (1975): La América pre-hispánica, Barcelona: Ariel.
- Braun, Barbara. (2000), Pre-Columbian Art and the Post-Columbian world: ancient american sources of modern art. New York; London: Harry N. Abrams.
- Burger, R.(1995): Chavín and the Origins of Andean Civilisation, London:Thames & Hudson.
- Burke, Peter. (2001) Visto y no visto. Epub.
- Cieza de León, Pedro (1984): La crónica del Perú, Madrid: Crónicas de América.
- Cieza de León, Pedro (1985): Señorío de los Incas, Madrid: Crónicas de América.
- Cuesta Domingo, Mariano (1980): Arqueología andina: Perú, Madrid, Ministerio de Cultura.
- Davies, Nigel (1999): Los antiguos reinos del Perú, Barcelona: Crítica-Arqueología.
- Donnan, Christopher (1978): Moche art of Peru. Los Angeles: Museum of Cultural History.
- Donnan, Christopher ed. (1985): Early Ceremonial Architecture in the Andes. Washington: Dumbarton Oaks.

- Donnan, Christopher. (1976): Moche Art and Iconography. Los Angeles: University of California Press
- Earle, R. (2011). La iconografía de la independencia en la Nueva Granada. En Haroldo Calvo-Stevenson y Adolfo Meisel-Roca (Eds.), *Cartagena de Indias en la independencia*. Banco de la Republica de Colombia.
- Estebaranz, A. J. (2013). La escultura barroca quiteña y sus modelos grabados. *Laboratorio de Arte*, (25). http://institucional.us.es/revistas/arte/25/vol l/art 22.pdf
- Fernández,Y. (2007). Modelos arquitectónicos de las catedrales americanas de Francisco Becerra. *NORBA-ARTE*, 37. http://dehesa.unex.es/handle/10662/5609
- Girard, Raphael. (1976): Historia de las civilizaciones antiguas de América, 3 vols., Madrid: Alhambra.
- Grieder, Terence. (1987): Orígenes del Arte Precolombino, México DF: F.C.E.
- Guamán Poma de Ayala, Felipe (1987): Nueva crónica y buen gobierno, Madrid: Crónicas de América.
- Gutiérrez, R. (1983). *Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Gutiérrez, R. (coord.) (1995). *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica,* 1500-1825. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Gutiérrez, R. y Gutiérrez Viñuales, R. (coords.) (1997). *Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX.* Madrid: Ediciones Cátedra.
- Kauffman, Federico. (1978): Manual de arqueología peruana, Lima.
- Kolata, Alan L. (1993): The Tiwanaku: Portrait of an Andean Civilization. Cambridge, Massachusets: Blackwell.
- Kubler, George. (1986): Arte y arquitectura en la América precolonial, Madrid: Cátedra.
- Lavalle, José Antonio de la Lang, Werner (1990): Culturas precolombinas: Chimú, Lima: Banco de Crédito del Perú.
- Lavalle, José Antonio de la Lang, Werner (1990): Culturas precolombinas: Paracas, Lima: Banco de Crédito del Perú.
- Lechtmann, Heather Soldi, Ana María Soldi (1985): La tecnología en el mundo andino, México DF: UNAM.
- Lumbreras, Luis G. (1974): The Peoples and Cultures of Ancient Peru, Washington DC: Smithsonian Institution.

- Lumbreras, Luis G. (1981): Arqueología de la América Andina, Lima.
- Lumbreras, Luis G. (1992): Cultures preincaiques dels Andes septentrionals i centrals: la cultura Chavín, Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
- Lynne Costin, Cathy (2016): Making value, making meaning. Techné in Pre-Columbian world. Dumbarton Oaks Symposia. Washington: Dumbarton Oaks.
- Mason, John Alden (1978): Las antiguas culturas del Perú, México DF: F.C.E. Séjourné, Laurette. (1976): América Latina I. Antiguas culturas precolombinas, Madrid: Siglo XXI.
- Matos Moctezuma, E. (2006). Tenochtitlán. México: Fondo de Cultura Económica.
- Melchor, J. E. (2011). El arte religioso de La Antigua Guatemala, 1773-1721.

 Crónica de la emigración de sus imágenes. (Tesis Doctoral). México:

 Universidad Nacional Autónoma de México.
- Meza Rodríguez, C. (s.f.).Olmecas Los Antecesores del Esplendor Maya.

 Recuperado de:

 https://www.academia.edu/4139847/Olmecas_Los_Antecesores_del_Esple
 ndor_Maya
- Miller, M. E. (1988). *El arte de Mesoamérica, de los olmecas a los aztecas*. Londres-Barcelona: Thames & Hudson-Ediciones Destino.
- Molina Otárola, R. (2016). El sol y la luna: iconografía y representación en la cosmovisión y en el arte barroco andino. En Raquel Abella, Angela Brandão y Fernando Guzmán (Eds.), *La historia del arte en diálogo con otras disciplinas*. Valparaíso: Museo Histórico Nacional.
- Morante López, R. B. (1994). El Templo de las Serpientes Emplumadas de Xochicalco. *La palabra y el hombre*, (91), 113-133. México: Universidad Veracruzana.
- Moseley, Michael E. (2001): The incas and their ancestors. The Archaeology of Peru. London: Thames & Hudson. 2a ed.
- Moseley, Michael E. Day, Kent C. (1982) Chan Chan, Andean desert city. Santa Fe: School of American Research.
- Nieto, Víctor et al. (1989) El arte colonial en Iberoamérica. Historia 16.
- Ocampo, Estela (1999), Cómo reconocer el arte precolombino de América del Sur (I). Barcelona: Edunsa.
- Oliver, J. R. (2009). Caciques and Cemi idols: the web spun by Taino rulers between Hispaniola and Puerto Rico. Tuscaloosa: University of Alabama

Press.

- Paternosto, César (1996) The Stone and the Thread: Andean Roots of Abstract Art. Austin: University of Texas Press.
- Paul, Anne. (1991): Paracas. Art and Architecture, Iowa City: University of Iowa.
- Pillsbury, Joanne (2001): Moche Art and archaeology in ancient Peru. Washington: National Gallery of Art; Studies in the history of art, n.63.
- Pini, I. (1996). Aproximación a la idea de "lo propio" en el arte latinoamericano a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. *Historia Crítica*, (13), 5-15. https://doi.org/10.7440/histcrit13.1996.00
- Porras, Raúl (1986): Los cronistas del Perú (1528-1650), Lima: Banco de Crédito del Perú.
- Protzen, Jean-Pierre (1993): Inca architecture at Ollantaytambo. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Ramírez, Juan A. (2009) Historia del arte I, el Mundo Antiguo. Alianza Editorial.
- Reilly, F.K. (1995). La iconografía de estilo olmeca. Recuperado de: http://www.famsi.org/reports/94031es/94031esReilly01.pdf
- Reyes-Valerio, C. (2000). *Arte indocristiano*. México D. F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Rodríguez Moya, I. (ed.) (2008). *Arte, poder e identidad en Iberoamérica: de los virreinatos a la construcción nacional.* Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Rodríguez Moya, I. (2015). 1808, Guatemala por Fernando VII: iconografía y emblemática en el estudio de las Juras Novohispanas. En Rafael López Guzmán, Yolanda Guasch Marí y Guadalupe Romero Sánchez (Eds.), América: cultura visual y relaciones artísticas. Granada: Universidad de Granada.
- Rovira, Salvador (1990): La metalurgia americana: análisis tecnológico de materiales prehispánicos y coloniales, Madrid: Universidad Complutense.
- Rowe, John Howland (1967) Form and Meaning in Chavin Art. En: Peruvian Archaeology Selected Readings, eds. J. H.Rowe y D.Menzel, págs. 72-103.
- San Cristóbal, A. (2011). *Arquitectura virreinal religiosa de Lima*. Lima: Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- Silverman, Helaine(2004): Andean Archaeology. Malden, MA: Blackwell Publishing.

- Siracusano, G. (2005). El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas (siglos XVI-XVIII). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Stone, R. R. (2012). *Art of the Andes from Chávin to Inca*. London: Thames & Hudson.
- Stone-Miller, Rebecca y Donnan, Christopher. (1976): Moche Art and Iconography. Los Angeles: University of California Press.
- Taube, K. (1996). The Olmec Maize God: The Face of Corn in Formative Mesoamerica. *RES: Anthropology and Aesthetics*, (29-30), 39-81. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/20166943
- Taube, K. (2007). La jadeíta y la cosmovisión de los olmecas. *Arqueología Mexicana*. Volumen 15 (87), 43-48.
- Taube, K. (2009). The Maya Maize God and the Mythic Origins of Dance. TheMaya and Their Sacred Narratives. Text and Context in Maya Mythologies,41-52. Germany: Verlag Anton Saurwein.
- Torres, C. M. (2004). Imágenes legibles: la iconografía Tiwanaku como significante. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, (9), 55-73. http://boletinmuseoprecolombino.cl/wp/wp-content/uploads/2015/12/bol9-3.pdf
- Traba, M. (1994). *Arte de América Latina, 1900-1980.* Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Urton, G. (1996). The Body of Meaning in Chavin Art. *RES: Anthropology and Aesthetics*, (29-30), 237-255. Recuperado de: https://www.jstor.org/stable/20166952
- Vásquez, W. (2014). Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 1826-1886: de las artes y oficios a las bellas artes. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 9 (1). https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae9-1.aenb
- Von Wobeser, G. (2015). Antecedentes iconográficos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 37 (107). https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2015.107.2558