

UNIVERSIDAD de COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SISTEMA DE ESTUDIOS GENERALES

Curso: HISTORIA DEL ARTE
17 semanas. Martes/ 8:30 a.m. - 11.50 a.m.

Código: EG0007
Profesor: Dr. Henry O. Vargas Benavides
Naturaleza: Teórico — Práctico
Área: Artística
I- Ciclo: 2022
Créditos: 3

Curso virtual. Sin requisitos.

Correo: henry.vargas@ucr.ac.cr

Horas lectivas por semana: 6 horas de clases sincrónicas (1 hora y 30 minutos en cada cátedra y Métodos) y 8 horas de clases asincrónicas (tareas, lecturas, indagaciones, entre otros).

Nivel de virtualidad: virtual

Grupo: 01

Profesor: Dr. Henry O. Vargas Benavides

Correo electrónico: henry.vargas@ucr.ac.cr

Horas atención a estudiantes: lunes de 8:30 a.m. a 11:50 a.m.

Ejes temáticos: Arte, sociedad, cultura, estética, arte y comunicación, arte universal y latinoamericana.

Ejes curriculares: Humanismo, ética- valores, identidades, derechos humanos, género y ambiente

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El arte, como una de las formas más elevadas de la cultura, tiene un lugar importante en la sociedad y en la vida de los individuos. En la formación de los estudiantes, es necesario el conocimiento del mismo para ampliar su horizonte cultural y fortalecer su formación integral. Por tanto, un programa de apreciación artística, pretende un acercamiento al conocimiento y a la valoración del arte, así como a la correcta percepción y reconocimiento de los valores de los artistas del pasado y contemporáneos a través de las visitas sistemáticas a galerías y museos.

Además, el curso le permite al estudiante apropiarse de conceptos que le servirán para disfrutar de las obras de arte, al mismo tiempo que puede expresarse creativamente.

Realizarán análisis de diferentes obras, todo esto encaminado a un mayor contacto con el arte y las influencias que ejercen aspectos socioculturales, históricos y económicos en la creación artística.

II. OBJETIVO GENERAL

Reconocer y comprender que el arte es un medio de expresión que requiere de la sensibilidad del espectador y su participación en el proceso de valoración del producto artístico. Es de gran trascendencia en la formación integral, que cosecha el camino hacia el conocimiento individual.

Apreciar la creación artística dentro de un contexto histórico específico y además comprender su valor en la formación del gusto estético.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender el fenómeno artístico en su complejidad histórica, social y cultural.
- Desarrollar la capacidad de apreciar integralmente las manifestaciones artísticas.
- Valorar y disfrutar de las obras de arte a través de la producción artística.
- Comprender los aspectos formales- conceptuales que inciden en las obras de arte y que permiten apreciarlas en toda su dimensión.

IV. CONTENIDOS

Comentarios iniciales sobre el valor de las Humanidades y el papel del Sistema de Estudios Generales en la formación general de los estudiantes.

Tema 1. Introducción a los conceptos de Arte, Cultura y Estética y su relación con la sociedad y la historia.

- 1.1 Análisis de los conceptos de Arte
- 1.2 Clasificación de las Artes
- 1.3 ¿Qué es la apreciación?
- 1.4 Relación entre estética y arte (belleza natural y artística)
- 1.5 Categorías estéticas

Tema 2. Análisis de las formas artísticas

- 2.1 Elementos y principios del diseño. Técnicas artísticas
- 2.2 Teorías del Arte
- 2.3 Relación entre Arte y Artesanía

2.4 El consumo artístico

Tema 3. Panorama del Arte Universal

3.1 Arte de la Prehistoria (Paleolítico- Neolítico)

3.2 El Arte en la antigüedad Contexto Socio-histórico del desarrollo del Arte en el antiguo Egipto y Mesopotamia.

Tema 4. Las culturas clásicas de Grecia y de Roma

4.1 Principales aportes a la cultura universal

Tema 5. Arte en la Edad Media/ simbología cristiana

5.1. Diferencia y puntos de encuentro Románico y Gótico

Tema 6. El Renacimiento artístico de los siglos XV y XVI - Humanismo y arte

6.1. Principales obras y artistas de la época (De Copérnico a Leonardo)

Tema 7. Panorama del Arte Precolombino (principales culturas) Mayas. Aztecas e Incas.

Tema 8. Arte de los siglos XVII y XVIII

8.1. Contrarreforma absolutismo y barroco.

8.2. Rococó e ilustración.

Tema 9. Acercamiento al lenguaje literario

9.1. Comentarios de cuentos, poesía y novela

Tema 10. El siglo XIX y la primera crisis artística

10.1 Neo clasicismo -Romanticismo y Realismo

10.2 La Revolución estética del impresionismo.

Tema 11. Acercamiento al lenguaje musical .

12. El Arte del siglo XX

12.1 Principales corrientes de la primera mitad del siglo

12.2 Cubismo-Expresionismo-Surrealismo. Muralismo mexicano

12.3 Principales corrientes de la segunda mitad del siglo

12.4 Abstracción, Opt Art.- Nueva figuración, Pop Art. y publicidad.

12.5 Expresiones contemporáneas del arte costarricense y latinoamericano. 1 3.

Acercamiento a la apreciación del film.

1.4 Las artes visuales del siglo XXI.

V. METODOLOGÍA

Este curso es virtual en su versión del I semestre 2022 se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos, presentaciones, vídeos del curso, u otros. Las clases asincrónicas se realizan por medio de tareas, exposiciones y las actividades sincrónicas por medio de la aplicación Zoom. Para las clases sincrónicas se compartirá con antelación la fecha y el enlace a utilizar, que permita al estudiante preparar su espacio físico y dispositivos necesarios.

El enfoque metodológico desde el paradigma constructivista el intercambio de experiencias, cine forum, visitas virtuales a galerías o museos, talleres creativo virtuales y proyectos de investigación dirigidos a los temas del programa.

Análisis de los contenidos y las formas de expresión de los artistas.

Se fomenta la participación crítica de los estudiantes y la elaboración conjunta del conocimiento. A través del uso de plataformas virtuales como Google Art, YouTube, Zoom, WhatsApp, entre otras, se cumplirán los objetivos del programa.

Todos los trabajos se realizarán en equipos.

VI. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Durante el curso el estudiante cuenta con la orientación del profesor.

- Reconocerá técnicas y estilos artísticos
- Apreciará obras trascendentales en la historia del arte universal.
- Se manifestará de manera práctica, a través de sus propias creaciones y estará en contacto directo con obras de artísticas importantes.

VII. EVALUACIÓN

Para las presentaciones, cada estudiante deberá tener su cámara encendida.

Se divide en cuatro proyectos a lo largo del semestre:

1. Visita guiada de un museo sobre las edades antiguas.

Tener en cuenta, época, escultura, pintura, arquitectura y trascendencia a la cultura occidental.

Temáticas por grupos:

G1: Arte de la Prehistoria (Paleolítico al Neolítico) y arte en Mesopotamia.

G2: Arte en el antiguo Egipto.

G3: La cultura clásica de Grecia.

G4: La cultura clásica de Roma.

Total: 20 %

2. Investigación sobre una película con temáticas del arte Medieval al Renacentista y Precolombino.

Tener en cuenta, época, escultura, pintura, arquitectura y trascendencia a la cultura occidental.

Temáticas por grupos:

G1: Arte en la Edad Media/ simbología cristiana

G2: Arte Románico y Gótico

G3: Arte del Renacimiento artístico de los siglos XV y XVI - Humanismo y arte
Principales obras y artistas de la época (de Copérnico a Leonardo)

G4: Arte Precolombino (principales culturas) Mayas. Aztecas e Incas.

Total: 20 %

3. Arte de corrientes artísticas los siglos XVII, XVIII y XIX.

Análisis por medio de una serie de Netflix.

Tener en cuenta, época, escultura, pintura, arquitectura y trascendencia a la cultura occidental.

G1: El barroco.

G2: Rococó e ilustración.

G3: El siglo XIX y la primera crisis artística. Neo clasicismo -Romanticismo y Realismo

G4: La Revolución estética del impresionismo.

Total: 20 %

4. Análisis de documentales sobre periodos artísticos del siglo XX.

G1: Cubismo y Expresionismo.

G2: Surrealismo.

G3: Muralismo mexicano.

G4: Abstracción, Opt Art.- Nueva figuración, Pop Art y publicidad.

Total: 20 %

5. Foros y tareas que se indicarán en Mediación virtual.

En total 3 foros (4 pts c/u) y 2 tareas (4 pts c/u).

Total: 20 %

Ejemplos de museos universales de donde pueden tomar información: Louvre, Francia, Prado, España, National Gallery, Inglaterra, Vaticano, Italia. Tate, Inglaterra, Moma, Estados Unidos, Museo Nacional de Antropología de México, Museo Soumaya, México, Palacio de Bellas Artes, México, Museo Tamayo, México, Museo del Templo Mayor, México, Museo de Arte Moderno, México, La asa Azul – Frida Kahlo, México, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala, Museo LARCO, Perú, Museo de Metales Preciosos Precolombinos, Bolivia, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, Ecuador, Museo de Arte de Sao Paulo, Brasil, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina, Nuevo Museo Nacional de Qatar y cualquier otro importante, por medio de aplicaciones como Google Art o YouTube.

Total: 100 %

Los trabajos se realizan en 4 equipos de estudiantes del grupo.

IX BIBLIOGRAFÍA

- **América Latina en sus artes.** España: Siglo Veintiuno Editores, 1994,
- Balazs, Bela. **La estética del filme.** Berlín 1931.
- Bazin, Germain. **Historia del arte desde la prehistoria a nuestros días.** Madrid 1970.
- Gomhrich Ernst. **Historia del arte.** Madrid 1997
- Hauser, Arnold. **Historia social de la literatura y el arte.** Madrid, 1975.
- **Historia Universal.** España: Olimpo Ediciones: 1991
- Haygue. René. **Arte y el hombre.** Barcelona. 1 967.
- López Quintas. Alfonso. **Estética de la creatividad: juego, arte, literatura.** Madrid: RIAI:P: 998
- Mao, Tse - Tung: Lenin. **Arte, literatura y premisa.** México: Editorial Grijalbo, 973.
- Cejo Montano, Eduardo. Dirección de Arte, Madrid; España: Editorial Eresma and Celeste Ediciones, 1998.
- Sánchez Vásquez, Adolfo. Antología: **textos de estética y teoría del arte.** México: Universidad Autónoma, 1996.
- Whelan Bride M. **La armonía en el color: guía para la combinación creativa de colores.** Hong Kong: DOCUMENTA, 1994. www.googlearts.com

VII-CRONOGRAMA

Semanas-Fechas	Temas- Actividades
Semana 1	Presentación del programa, evaluación y la Historia del SEG, así como el valor de las humanidades. Sincrónica.
Semana 2	Tema 1-Introducción. A los conceptos de arte, cultura y estética y su relación con la sociedad y la historia. Clasificación del arte. Apremiar, Estética y arte. Categorías estéticas. Asignación de foro 1. Tipos de cultura.
Semana Santa	
Semana 4	Tema-2-Análisis de las formas artísticas. Elementos y principios del diseño. Teorías del arte. Arte y artesanía. Consumo artístico. G1: Arte de la Prehistoria (Paleolítico al Neolítico) y arte en Mesopotamia. G2: Arte en el antiguo Egipto.
Semana 5. Semana Universitaria.	Película.
Semana 6	G3: La cultura clásica de Grecia. G4: La cultura clásica de Roma. Asignación de foro 2. Sobre Grecia y Roma.
Semana 7	G1: Arte en la Edad Media/ simbología cristiana
Semana 8	G2: Arte Románico y Gótico
Semana 9	G3: Arte del Renacimiento artístico de los siglos XV y XVI - Humanismo y arte Principales obras y artistas de la época (de Copérnico a Leonardo) Tarea 1 (las otras artes medievales y renacentistas).

Semana 10	G4: Arte Precolombino (principales culturas) Mayas. Aztecas e Incas.
Semana 11	G1: El barroco.
Semana 12	G2: Rococó e ilustración.
Semana 13	G3: El siglo XIX y la primera crisis artística. Neo clasicismo -Romanticismo y Realismo Asignación de foro 3. Sobre la literatura.
Semana 14	G4: La Revolución estética del impresionismo.
Semana 15	El arte del siglo XX. G1: Cubismo y Expresionismo.
Semana 16	G2: Surrealismo. Tarea 2. (Sobre el cine).
Semana 17	G3: Muralismo mexicano. G4: Abstracción, Opt Art.- Nueva figuración, Pop Art y publicidad.