

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

Profesora: Msc. Celia Sofía Altamirano Jiménez

Naturaleza: Teórico — Práctico

Área: Artística

I- Ciclo: 2024

Créditos: 3

Curso regular. Sin requisitos.

Correo: CELIA.ALTAMIRANOJIMENEZ@ucr.ac.cr

Télefono: 8921733

Créditos: 3

Total de horas semanales: 8

Total de horas presenciales: 3

Total de horas de práctica: 2

Naturaleza: Teórico — Práctico

Área: Artística

I Ciclo: 2021

Total de horas de estudio independiente:3

Curso regular.

Horas de atención estudiantes: Jueves 8/12am.

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 obras literarias, cinematografías, charlas con creadores, etc., todo encaminado a un mayor contacto con el arte y las influencias que ejercen aspectos socioculturales, históricos y económicos en la creación artística.

2. 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.

3. 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.

4. CONTENIDOS

Comentarios iniciales sobre el valor de las Humanidades y el papel del Centro 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
- 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

Tema 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.

5. METODOLOGIA

El enfoque metodológico desde el paradigma constructivista el intercambio de experiencias, cine forum, visitas virtuales/presenciales a galerías o museos, talleres creativo virtuales y proyectos de investigación dirigidos a 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, en presencialidad y remota. Habrán trabajos de asignación individual y grupal.

6. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Durante el curso el estudiante 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.

7. EVALUACION

- **Ensayo arte, cultura y estética:** Análisis de los 3 conceptos y su relación con la sociedad e historia, involucrando elementos de clasificación del arte, categorías estéticas, elementos y principios del diseño, arte y artesanía así cómo consumo artístico. Individual 10%
- **Investigación y presentación grupal de temas de los contenidos del programa:** Aspectos importantes: los trabajos deben contener análisis del **contexto sociocultural** que afectan a la producción artística, **principales artistas** y **características de las obras más importantes**, pintura, escultura, arquitectura u otras. (4 presentaciones de 15% c/u enviar el trabajo al correo de la profesora, una semana después de las presentaciones.) Los trabajos se realizarán en equipos de 4 estudiantes.
- **Ensayo de una visita al Museo de Oro y/o Jade** . Análisis de contexto, características estéticas por regiones, ejemplos y fotografías. Individual 10%
- **Ensayo Final.** Análisis de la vida y obra de un artista entre el siglo XVII y XX. Individual 10%
- **Participación en clase:** 10%

8. CRONOGRAMA

Semanas-Fechas	Temas- Actividades
Semana 1 (11 al 16 de marzo)	Presentación del programa, evaluación y la Historia del SEG. Tema 1-Introducción. A los conceptos de arte, cultura y estética y su relación con la sociedad y la historia. Clasificación del arte. Apreciar, Estética y arte. Categorías estéticas.
Semana 2 (18 al 23 de marzo)	Tema-2-Análisis de las formas artísticas. Elementos y principios del diseño. Teorías del arte. Arte y artesanía. Consumo artístico.
Semana 3 (25 al 30 de marzo)	Semana Santa
Semana 4 (1al 6 de abril)	G1: Arte de la Prehistoria (Paleolítico al Neolítico) G2: Arte en Mesopotamia y Egipto. Entrega: Ensayo Arte, cultura y estética.
Semana 5 (8 al 13 de abril)	G3: La cultura clásica de Grecia. G4: La cultura clásica de Roma.
Semana 6 (15 al 20 de abril)	G1: Arte en la Edad Media/ simbología Cristiana G2: Arte Románico / Gótico
Semana 7 (22 al 27 de abril)	Semana Universitaria Análisis de una película
Semana 8 (29 de abril al 4 de mayo)	G3: El barroco G4: Rococó e ilustración.
Semana 9 (6 al 11 de mayo)	G1: Arte del Renacimiento artístico de los siglos XV y XVI - Humanismo y arte Principales obras y artistas de la época (de Copérnico a Leonardo)

	G2: Arte Precolombino (principales culturas) Mayas. Aztecas e Incas.
Semana 10 (13 al 18 de mayo)	Gira: Museo de Oro / Museo de Jade
Semana 11 (20 al 25 de mayo)	Conversatorio: El siglo XIX y la primera crisis artística. Neoclasicismo -Romanticismo y Realismo. Entrega ensayo/ reporte visita: Costa Rica Precolombina.
Semana 12 (27 de mayo al 1 de junio)	El arte del siglo XX. G3: Cubismo G4: Expresionismo
Semana 13 (3 al 8 de junio)	G1: Surrealismo. G2: Muralismo Mexicano.
Semana 14 (10 al 15 de junio)	G3: Abstracción, Opt Art.- Nueva figuración, Pop Art. G4: Artistas contemporaneos Latinoamericanos.
Semana 15 (17 al 22 de junio)	Entrega: Artista entre el siglo XVII y XX. Posible segunda Gira*
Semana 16 (24 al 29 de junio)	Taller: Marketing, publicidad y arte
Semana 17 (1al 6 de julio)	Conversatorio final: Entrega de promedios

9. 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. I 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

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.

