UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE

PROGRAMA DEL CURSO
INTRODUCCIÓN AL ARTE I – AP-6019
Carrrera.110214-Bachillerato y licenciatura en diseño grafico.
ESCUELA DE ARTES VISUALES
Ciudad universitaria, Carlos Monge Alfaro.
Ciclo. I-2018
Requisito. AP-6009 Teoría del arte.
Modalidad- semestral.
Horario de clases. Miércoles. 1-4.50 pm
Créditos-3
Horas. 3 horas clases, 3 horas de estudio independiente,
Horas de consulta. 2 Lunes 8.45- 11.45 am
Grupo. 01
Profesor. Dr: Alberto Flores Canet
Correo e. acanet44&hotmail.com

Descripción del curso

El curso pretende dar al estudiante las herramientas necesarias para desarrollar la investigación en general y en Historia del Arte en particular. Se le introducirá en los métodos de investigación, como problema general, para aplicar en cualquier proyecto de trabajo. Los temas de Historia del Arte serán utilizados, únicamente, como recurso de investigación, para concretar la puesta en práctica de las herramientas adquiridas en el curso.

Objetivos Generales

1- Introducir al estudiante en el problema del arte.

2- Introducir y estimular al estudiante en el problema del estudio de la Historia de las Artes Plásticas.

3- Implementar al estudiante para enfrentar el problema específico del análisis de la obra de arte y de la época en que fue creada.

Objetivos Específicos

1- a.- Incursionar, en la Historia del Arte a través de los trabajos de investigación de los estudiantes.
2- b.- Analizar problemas de Arte y de Historia del Arte como medio para concretar las herramientas de investigación
3- c.- Estimular al estudiante al trabajo creativo de investigación.

Contenidos

I UNIDAD
7 semanas

a.- Conceptos y función del arte, estética.
Arte y emoción, estilo.
Arte de la prehistoria hasta el Gótico.
Paleolítico, Neolítico.
Mundo Antiguo.
El mundo del Medievo. Románico y Gótico.

Lecturas:
Castro Lobo: El arte, concepto y función: cap II, Concepto de arte; cap. III, Qué es el arte; cap. VIII, La función del arte; cap.I X, La deshumanización del arte; cap. XI, La censura.

Checa: Guía para el estudio de la Historia del Arte: cap. I, metodologías.
Freixas: Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos, Cap. I y II, La historia del arte: aspectos teóricos y metodológicos y La historia del arte como historia.
Eco: Tratado de semiótica general: Hacia una lógica de la cultura: 0.1.1- 0.5.2.

II UNIDAD
4 semanas
El arte desde el Renacimiento hasta el Rococó.
Individualismo, genio.
Barroco católico y protestante.
El arte galante.
El mundo oculto de las obras de arte.

Lecturas:
Bazin, Germain; Historia del arte de la prehistoria a nuestros días.
Hauser, Arnold, Historia social de la literatura y el arte.
Pierre, Francastel: Sociología del arte.
E. Gombrich: La concepción renacentista del progreso artístico y sus consecuencias.

III UNIDAD
3 semanas
El arte en siglo XIX. Del Neoclásico al post impresionismo.
El artista como critico y moralista.
La imaginación, y la metáfora.
Arte y Cultura desde el punto de vista histórico, filosófico y antropológico.

Lecturas:
Herskovits: El Hombre y sus Obras: parte octava, Teoría de la cultura.
Beals: Introducción a la antropología: cap 19.
De Saussure: Curso de Lingüística General: Prólogo; Int: cap.I, II, III, IV, V, VI,VII.
M.H.Abrahams. El espejo y la lámpara.
Paz, O. Analogía e ironía.

IV UNIDAD
3 semanas

El arte del siglo XX.
La ruptura vanguardista. Los ismos.
El asunto y su negación en las artes visuales.
La producción seriada en el arte. consumo y conceptualismo.
Bellas artes y artes gráficas.

Lecturas.
Ortega y Gasset: La deshumanización del arte.
Bretón A.: Manifiesto surrealista.
Carpentier, A: El reino de este mundo.
González, J, El exotismo de las vanguardias artístico- literarias.

Metodología y estrategias didácticas.

-Lecciones magistrales por parte del profesor para introducir algunos conceptos fundamentales.
-Lecturas complementarias, para cada uno de los contenidos, las cuales se valoraran por la participación en clases.
-Exposición, por parte de cada uno de los estudiantes, de temas seleccionados por equipos.
-Entrega del trabajo de investigación.
-Visitas a exposiciones.
Conversatorios con artistas.
-Reportes de visitas a galerías y museos.
-Proyecciones de material visual.

Se prevé la presentación de dos exposiciones en cada jornada de trabajo de 45 minutos.

Cronograma

Evaluación y aprovechamiento.

Examen parcial 1--------20% semana-9
Examen parcial 2--------20% semana-14
Investigación y presentación de temas—20%
2 Reportes de visitas—20% c/u
Total----------100%

Bibliografía básica

Beals, Ralph L. **Introducción a la Antropología**. Aguilar, S.A. ediciones. Madrid. 1973.

Checa Cremades, F. Y Otros. **Guía para el estudio de la Historia del Arte**. Ediciones Cátedra. Madrid. 1985.

Castro Lobo, Manuel. Prólogo y recopilación. **El Arte, Concepto y Función**. Editorial Alma Mater. San José, Costa Rica. 1995.

De Saussure, Ferdinand. **Curso de Lingüística General**. Alianza Editorial. México. 1992.

Duncan, Quince. Y Otros. **Guía para la investigación**. Editorial Nueva Década. San José, Costa Rica. 1986.

Eco, Umberto. **Tratado de semiótica general**. Editorial Lumen. S.A. 1988.

Freixas, Mireia y Otros. **Introducción a la Historia del Arte**. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcanova, Temas Universitarios. Barcelona. Segunda edición. 1991.

Freud, Sigmund. **Psicoanálisis del Arte**. Alianza Editorial. Madrid. 1973.

Gallardo Martínez, Helio. **Elementos de investigación académica**. San José, Costa Rica. Editorial Universidad Estatal a Distancia. 1992.

Gombrich, E. H. **Historia del Arte**. Alianza Editorial. Madrid. 1984.

Hauser, Arnold. **Historia Social de la Literatura y el Arte**. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1974.

Herskovits, Melville J. **El Hombre y sus Obras**. Fondo Cultura Económica. México. 1952

Janson, H.W**. Historia del Arte** (**Panorama de las Artes Plásticas desde la Prehistoria a nuestros días)**. Editorial Labor. Barcelona. 1972.

Mindán, Manuel. **Historia de la filosofía y de las ciencias**. Ediciones Anaya, S.A. España. 1986.

Munari, Bruno. **Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual**. Editorial Gustavo Gilli, S.A. Barcelona. 1983.

Panofsky, Erwin. **El significado de las Artes Visuales**. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1970.

Ragon, Michel. **El Arte para qué.** Edit. extemporáneo. México. 1974.

Wolfflin, Enrique. **Conceptos fundamentales de la Historia del Arte.** Espasa-Calpe. S.A. Madrid. 1961.

Zubizarreta, Armando. **La aventura del trabajo intelectual**. Fondo Educativo Interamericano. México. 1969.

González, Martín, **Historia del Arte (**dos tomos), Madrid, Editorial Gredos, 1992

Fleming, William, **Arte, Música e Ideas**, Madrid, Nueva Editorial, 1970

Huyghe, Rene, **El Arte y el Hombre** (tres tomos), Barcelona, Ediciones Planeta, 1967

Ramírez, Juan Antonio**, Historia del Arte** (cuatro tomos), Madrid, Alianza Editorial, 1991-1999

Stockstad, Marilyn**, Art History,** New Cork, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1999