

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede de Occidente

Ciudad Universitaria. Carlos Monge Alfaro. Dpto de Filosofía, Artes y Letras.

Sección de Artes Visuales

Carrera: 110214. Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico

Documento: Propuesta programática para el curso AP-6020.

Curso. AP- 6020. Introducción al Arte 2.

Modalidad: Semestral.

Requisito: Introducción al Arte I

Créditos: 3

Nivel: II nivel.

Horario de clases miércoles de 1:00pm a 4:50 pm.

Horas de contacto: 4 horas de manera virtual.

Horas de estudio independiente: 08 horas.

Horas de atención al estudiantado: martes-jueves de 8. 30 am a 12: 00 am.

Ciclo lectivo: II- semestre-2021

Profesor .Dr: Alberto Flores Canet.

Correo: acanet44@hotmail.com

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 el profesor, con un tema específico, lo cual no excluye la mención de otros asuntos, en forma complementaria y parcial.

Objetivos Generales

- 1- a.- Introducir al estudiante en la Historia del Arte
- 2- b.- 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.

Objetivos Específicos

- 1- a.- 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- b.- Proveer al estudiante un panorama complementario de las artes a través de los temas de investigación de Historia del Arte.
- 3- c.- Desarrollar en el estudiante las habilidades de investigación en un tema que sea de su interés.

Contenidos

Una semana por tema:

I Unidad

El naturalismo y la abstracción.

Lecturas:

Hauser: Historia Social de la Literatura y el Arte (tomo I, cap. I)

II UNIDAD

El concepto del canon. Enfrentar el concepto de lo estético.

Lecturas:

Janson: Historia del arte.

Panofsky: El significado de las artes visuales (cap. II)

III UNIDAD

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

Lecturas:

Male: El arte religioso (S. XII-XIV), p. 49-84.

Robey: Introducción al estructuralismo (cap. 4, Eco.)

IV UNIDAD

El dilema del arte puro y el arte popular.

Lecturas:

Westheim: El Grabado en Madera, p. 17-227.

Clark: Civilización, Los Cuadernos ,p. 49-58.

V UNIDAD

El problema de la religión en la creación artística. Caravaggio-Greco

Lecturas:

Aznar: El tiempo en el arte, El tiempo en Spinoza p. 209-220.

Sarduy: Barroco, La cosmología barroca: Kepler, p. 55-83.

Dos semanas por tema:

VI UNIDAD

Dadaísmo y surrealismo

Lectura..

González .M. Historia del arte 2. UNED..

VII UNIDAD

El realismo y su evolución al arte del siglo XX.

Lecturas:

Nochlin: Realismo, Il faut etre de son temps: realism and the demand for contemporaneity, p 103-178.

Scharff: Arte y Fotografía, El impresionismo: Degas y la imagen instantánea, p. 175-221.

VIII UNIDAD

Picasso y la Bauhaus.

Lecturas:

Pevsner: Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño, El modernismo, p. 45-116.

Palau y Fabre: Guernica.

IX UNIDAD

Arte y sociedad de consumo. El cartel y el arte pop.

Lecturas:

Ramírez: Medios de masa e Historia del Arte, El cartel, p. 176-194.

Marchan: Del Arte Objetual al Arte de Concepto, El "Pop Art" como tendencia de vanguardia, p. 33-554. El dibujo animado.

X UNIDAD

Del arte objetual al arte del concepto. Cinetismo.

Lecturas:

Marchan: Del Arte Objetual al Arte de Concepto, El arte cinético lumínico y el movimiento real, p. 137-149.

Cruz-Díez: Reflexión sobre el color, Reflexión sobre el color, p. 11-128.

Beuys: En torno a la muerte de Joseph Beuys, Una charla de Joseph Beuys con Friedhelm Mennekes, p. 29-35, Hablar del propio país: Alemania, p. 37-38

Metodología y estrategia didáctica

- Análisis de obras mediante recursos audiovisuales: diapositivas
- Utilización de películas
- Trabajo escrito de investigación. Utilización de plataformas virtuales por parte del profesor para introducir algunos conceptos fundamentales.
- Lecturas complementarias, para cada uno de los contenidos, las cuales se valorarán por la participación en las plataformas zoom
- Investigación, por parte de los estudiantes, de temas seleccionados por equipos.
- Entrega del trabajo de investigación.
- Visitas a exposiciones de manera virtual, utilizar Google arte, you tube.
- Conversatorios con artistas a través de videos conferencias.
- Reportes de visitas a galerías y museos a través de correo electrónico, whats app.
- Proyecciones de material visual.

Cronograma

Semana	Temática	Actividades
1	Lectura del programa	Discusión de las actividades del programa.
2	Unidad 1	Conformación de grupos
3	Unidad 1	Teorías del arte y estética.
4	Unidad 2	Trabajo extra clases
5	Unidad 3	Trabajo extra clases
6	Unidad 4	Propuesta1
7	Unidad 5	Trabajo extra clases
8	Unidad 6	Propuesta 2
9	Unidad 7	Trabajo extra clases
10	Unidad 8	Propuesta 3
11	Unidad 8	Trabajo extra clases
12	Unidad 9	Propuesta 4
13	Unidad 9	Trabajo extra clases
14	Unidad 10	Análisis del un film
15	Unidad 10	Propuesta 5
16	Unidad 10	Presentación de proyectos finales.
17	Unidad 10	Proyectos finales.

18 9 al 13 Dic Entrega de promedios.
Del 11 al 16 de octubre, será la semana de desconexión tecnológica.

Normas del curso

Los trabajos deben ser entregados en las fechas programadas, las presentaciones de las propuestas tienen un máximo de 15 minutos, tienen que ser diferentes, deben entregar trabajo escrito, además el proyecto final tiene que ser creativo y con argumentos del curso.

Valoración y aprovechamiento.

Propuestas visuales –20%
Investigación y Presentaciones de temas del curso----20%
Trabajo escrito..20%
Reporte del museo...20%
Proyecto Final-----20%

Total-----100%

TEMAS

- 1-Proyecto visual utilizando una de las categorías estéticas.
- 2-Proyecto utilizando elementos simbólicos.
- 3-Interpretación de un tema religioso.
- 4-Creación de un poema dadaísta-surrealismo.
- 5-Interpretación de una obra pop.

Proyecto Final... De los temas trabajados convertirlos en arte conceptual.

Bibliografía

- Arnason, H. H. **Arte Moderno**. Ediciones Daimón. Barcelona. 1968.
- Aznar, José. C. **El tiempo en el arte**. Sociedad de estudios y publicaciones. Madrid. 1958.
- Bayón, Damián. **Relator. América Latina en sus Artes**. Siglo veintiuno editores, S. A. 1974.
- Beuys, Joseph. Y Otros. **En torno a la muerte de Joseph Beuys**. Inter Naciones. Bonn. 1986.
- Brodrick, A. Houghton. **La pintura prehistórica**. Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México. 1956.
- Carroll, Donald and Lucie Smith, Edward. **Movements in Modern Art**. Horizon Press. New York. 1973.
- Cirlot, Lourdes. **Últimas tendencias. Historia Universal del Arte**. Editorial Planeta, S.A. Barcelona. 1993.
- Clark, Kenneth. **Civilización. Alianza Editorial**. Madrid 1987.
- Cruz-Díez, Carlos. **Reflexión sobre el color**. Fabriart. Caracas. 1989.
- Francastel, Pierre. **Historia de la Pintura Francesa**. Alianza Editorial. Madrid. 1989.
- Gombrich, E. H. **Historia del Arte**. Alianza Editorial. Madrid. 1984.

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

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

Kélemen, Pal. **Baroque and Rococo in Latin America**. The Macmillan Company. 1954.

Lippard, Lucy. **Pop Art**. Thames and Hudson. London. 1968.

Male, Emile. **El Arte Religioso** (Del Siglo XII al XVIII). Fondo de Cultura Económica. México. 1966.

Nochlin, Linda. **Realismo**. Alianza Editorial. Madrid. 1981.

Panofsky, Erwin. **El significado de las artes visuales**. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1970.

Pevsner, Nikolaus. **Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño**. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1978.

Palau i Fabre, J. **Guernica**. Editorial Blume. España. 1979.

Ramírez, Juan Antonio. **Medios de masa e Historia del Arte**. Ediciones Cátedra., S.A. Madrid. 1976.

Rewald, John. **Historia del Impresionismo**. Editorial Seix Barral, S.A. Barcelona. 1972.

Robey, David **Introducción al estructuralismo**. Alianza Editorial. Madrid. 1976.

Sarduy, Severo. **Barroco**. Editorial Suramericana. Buenos Aires. 1974.

Scharff, Aaron. **Arte y Fotografía. Medios de masas e Historia del Arte**. Alianza Editorial. Madrid. 1974.

Westheim, Paul. **El Grabado en Madera**. Fondo de Cultura Económica. México. 1967.

