

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

I.-DATOS GENERALES

Nombre de la Unidad Curricular:	Arte Occidental I			
Código de la Unidad Curricular:	02000	Categoría de la Unidad Curricular:	Escuela	
Unidad de Gestión Académica:	Escuela de Letras		Nivel :	Pregrado
Tipo de Evaluación:	Continua con reparación	N° de Unidades Crédito:	4	
Régimen:	Semestral	N° Horas Semanales Trabajo Independiente (HTI):5	5	
Taxonomía:	TA-1	N° Horas Semanales de Acompañamiento Docente (HAD): 3	Prácticas	1
			Laboratorio	
			Teóricas	2
Instancia aprobatoria:	Consejo de Facultad	Fecha de aprobación:	15/07/2024	

Responsable (s) del diseño del programa: Escuela de Letras

II.-RESUMEN

En esta asignatura el estudiante tendrá la oportunidad de aproximarse a algunas de las obras más importantes del arte occidental que serán abordadas a través de una perspectiva historiográfica. En este sentido, se hará una revisión de las manifestaciones fundamentales de la arquitectura, pintura y escultura de los períodos de la Antigüedad clásica, la Edad Media y el Renacimiento.

Al tratarse de una historia del arte, también se esbozarán temáticas que se vinculen con la literatura, la filosofía y los acontecimientos históricos, situando a las piezas en el centro de la perspectiva y como punto clave para analizar la cosmovisión de los distintos períodos estudiados. De tal forma, el planteamiento de este recorrido implica, por supuesto, un interés esencial por la indagación de las preocupaciones y destellos del alma humana que se hacen presentes en cada gesto estético.

Dada la extensión y complejidad del repertorio de tópicos que, necesariamente, integra la materia, los alumnos deberán emplear las horas de trabajo independiente y el corpus de referencias (artistas y muestras) señalado en cada unidad.

De esta manera, se plantea fomentar el desarrollo de las competencias: *Aprender a aprender con calidad e Investiga, genera y difunde conocimientos sobre el área artística con una visión crítica de los fenómenos estudiados*. Del mismo modo, la cátedra aporta a la competencia general *Aprende a convivir y servir*, pues promueve la comprensión y el reconocimiento de la diversidad cultural y, con ello, al cultivo de su tolerancia.

III.-CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES

Aprender a aprender con calidad

UNIDAD DE COMPETENCIA: Abstrae, analiza y sintetiza información

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Identifica elementos comunes en diferentes muestras y contextos artísticos

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Integra estos elementos de forma coherente

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Valora críticamente la información
Aprender a convivir y servir
UNIDAD DE COMPETENCIA: Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconoce la diversidad cultural como un fenómeno humano
Investiga y difunde conocimientos sobre arte
UNIDAD DE CRITERIOS: Domina las teorías artísticas
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Identifica características y conceptos de las diversas teorías y corrientes artísticas
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Distingue sus especificidades
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Ubica a los diferentes artistas en el marco de una tendencia específica
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Relaciona las diferentes corrientes artísticas con sus contextos históricos
IV.-UNIDADES TEMÁTICAS
Unidad temática I: El arte en la antigüedad
Tema 1. El arte griego.
Subtema 1.1 Las civilizaciones minoica y micénica: rasgos y hallazgos arqueológicos, la arquitectura, el arte y la simbología religiosa.
Subtema 1.2 La Hélade: visión general del pensamiento mitológico y su manifestación en el arte.
Subtema 1.3 Arquitectura griega: tipos de estructuras civiles y religiosas. Los órdenes arquitectónico.
Subtema 1.4 Sustantivo.
Subtema 1.5 La escultura griega: características generales de la escultura griega. Sentido de la belleza, idealismo de la escultura griega, uso religioso, estatuas de atletas, estatuas conmemorativas, estelas funerarias y frisos. Los temas de la escultura griega: temas mitológicos, de la vida ordinaria. Cánones estéticos del período arcaico y clásico.
Subtema 1.5 El arte helenístico: las escuelas helenísticas, el arte de Pérgamo, el arte de Alejandría, el arte helenístico en la metrópoli. El fenómeno de la disolución de la <i>polis</i> . Expresión y emocionalidad. Vínculos con las corrientes filosóficas helenísticas.
Tema 2. El arte romano.
Subtema 2.1 El pueblo etrusco y su arte. Monumentos y frescos funerarios.
Subtema 2.2 Arquitectura civil y religiosa romana: templos, basílicas y termas. Teatros, anfiteatros y circos. Monumentos conmemorativos. Acueductos y puentes. Foros, pórticos, casas y sepulcros.
Subtema 2.3 Pintura y mosaicos en la antigua Roma. El arte pompeyano.
Tema 3. El arte bizantino: Bizancio o la nueva Roma. Las primeras manifestaciones del arte cristiano.
Subtema 3.1 Elementos fundamentales de la iconografía.
Subtema 3.2 Arte y arquitectura bizantina en el Mediterráneo.
Unidad temática II: Arte Medieval
Tema 1. El arte románico: panorama general del arte románico.
Subtema 1.1 La arquitectura románica: iglesias, planta, cubierta, soportes, columnas, capiteles. El arco románico.
Subtema 1.2 El románico italiano, español y francés. Pintura y escultura.
Tema 2. El arte gótico: origen, características.
Subtema 2.1 El gótico en España, Francia y Alemania. Principales elementos arquitectónicos: bóvedas, arcos, pilares, arbotantes, portadas.

Subtema 2.2 La escultura gótica.

Unidad temática III: Arte Renacentista

Tema 1. La pintura italiana hasta fines del siglo XV.

Subtema 1.1 Los posibles orígenes del Renacimiento. Italia y el Renacimiento. Posición de la Iglesia. El influjo de Bizancio.

Subtema 1.2 La pintura del Trecento: Berlinghieri, Cimabue, Pietro Cavallini, Duccio di Buoninsegna, Giotto di Bondone, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Ambrogio Lorenzetti, Gentile da Fabriano, Pisanello, Fra Angelico

Subtema 1.3 El Quattrocento.

Subtema 1.3.1 La pintura del Quattrocento: surgimiento de la perspectiva en el plano visual. Massaccio, Paolo Uccello, Fra Filippo Lippi, Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, da Forlì, Ghirlandaio, Andrea Mantegna, Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Sandro Botticelli. La corte de los Medici y su contexto histórico y social.

Subtema 1.3.2 La arquitectura del Quattrocento: Brunelleschi y Alberti.

Subtema 1.3.3 La escultura del Quattrocento: Ghiberti y Donatello.

Tema 2. La pintura flamenca: consideraciones generales, técnica, conservación de las obras, caracteres fundamentales. Jan van Eyck, Robert Campin, Rogerio van der Weyden, Petrus Christus, Jerónimo Bosch, Pieter Bruegel el viejo.

Tema 3. El Cinquecento: Roma, capital del Renacimiento. Consideraciones generales de la pintura del Cinquecento: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti (pintura y escultura), Rafael.

V.-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Docentes:

1. Exposición.
2. Presentación de imágenes y recursos audiovisuales.
3. Discusiones en clase.
4. Asignación de foros digitales.
5. Asignación de investigaciones.

Estudiantes:

1. Búsqueda de información en distintas fuentes impresas y digitales.
2. Intervenciones orales y participación.
3. Trabajos e intercambios por equipos.
4. Lecturas comentadas.
5. Investigaciones y discusiones guiadas.
6. Elaboración de esquemas y mapas conceptuales

VI.-ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

1. Pruebas de comprobación de lectura.
2. Prueba global.
3. Portafolio de imágenes.
4. Examen oral.
5. Blogs de investigación.
6. Foros de discusión.

VII.-REFERENCIAS PRINCIPALES

General

- Almagro, M., Charbonneaux, J., Contenau, G., Devambe y Sainte-Fare-Garnot, J. (1959). *Historia General del Arte*. Montaner y Simón.
- Álvarez, F. y otros. (1967). *Historia de los estilos*. Editorial Ceac.
- Amedeo, M. (1953). *La peinture romaine*. Skira.
- Angulo, D. (1966). *Historial del Arte* (2 vols.). Distribuidor E.I.S.A.
- Bilzer, B. (1967). *El gran libro de la pintura*. Labor.
- Cichy, B. (1960) *Baukunst in Europa (La arquitectura en Europa, de Grecia al siglo XIX)*. Verlagshaus.
- . (1958). *Historia de la Arquitectura*. Ed. Victor Leru.
- . (1990). *Historia Universal del Arte*, (10 vol.) Ed. Planeta.
- Cogniat, R. (1961). *Historia de la Pintura*. (2 vol). Vergara.
- Grombich, E. H. (1990). *Historia del Arte*, Alianza Editorial.
- Hartmann, K.D. (1954). *Historia de los estilos artísticos*. Ed. Labor.
- Janson, H. W. (1959). *Historia de la pintura*. Ed. Labor.
- Malraux, A. (1956). *Las voces del silencio*. Ed. Emecé.
- . (1952) *Le Musée imaginaire de la Sculpture mondiale*. La Galerie de la Pléiade.
- Martín, J. J. (1990). *Historia del Arte* (2 vols.) Ed.
- Murray, L. y Murray, P. (N/A). *Dictionary of Art and Artist*. Ed. Thames & Hudson.
- Pijoán, J. (1967). *Historia del Arte* (4 vols.), Ed. Salvat.
- Ráfols, J. (1943-1946). *Speculum Artis* (6 vols.), Ed. Amaltea.
- Woermann, K. (1960). *Historia del Arte* (6 vols.), Ed. Montaner y Simón.

El arte de Grecia y Roma

- Blanco, A. (2008). *Arte y mito manual de iconografía clásica*. Silex Ediciones.
- . (2004). *Introducción a la Grecia Antigua*. Alianza.
- . (2009). *La ciudad occidental*. Siglo XXI.
- Bowra, C. M. (1960). *La aventura griega*. Guadarrama.
- . *La Atenas de Pericles*. Alianza.
- Blanco, A. (2011). *Arte griego*. CSIC
- Blázquez, J., López, J. y Raquel J. (1999). *Historia de Grecia Antigua*. Cátedra.
- Carpenter, R. (1962). *Greek Art: A study of the formal evolution of style*. University of Pennsylvania Press.
- . (1959). *The Esthetic basis of Greek Art*. Indiana University Press.
- Castoriadis, C. (2006) *Lo que hace a Grecia*. Fondo de Cultura Económica.
- Clogg, R. (1998). *Historia de Grecia*. University Press.
- De Rougemont, D. (1993). *El amor y occidente*. Kairós.
- Demargne, P. (1964). *El nacimiento del arte griego*. Aguilar.
- Devambe, P. (1960). *Sculptures Grecques*. Editions Sun.
- Domínguez, A. y Sánchez, C. (1997). *Arte y poder en el mundo antiguo*. Madrid.
- Elvira, M. (1996). *Arte clásico*. Historia 16.
- Fernández, F. (Cord.). (2005). *Historia antigua de Grecia y Roma*. Tirant lo Blanch.
- Fine, J. (1983). *The Ancient Greeks: A Critical History*. Harvard University Press.
- Finley, M. (2000). *La Grecia Antigua*. Crítica.
- Gombrich, E. (1999). *Los usos de las imágenes*. Fondo de Cultura Económica.
- Gómez Espelosín, F.(2003). *Los griegos: un legado universal*. Alianza.
- Grant, M. (1960). *El mundo romano*. Guadarrama.

- Grimal, P. (1990). *La formación del imperio romano: El mundo mediterráneo en la edad antigua*. Siglo XXI.
- Hight, G. (1949). *Cultura Clásica*. Fondo de Cultura Económica.
- Iglesias, L. (2000). *Los orígenes del pueblo griego*. Síntesis.
- Jaeger, W. (1957). *Paideia: los ideales de la cultura griega*, México: Fondo de Cultura Económica.
- Jaques, J. (2003). *La estética del románico y el gótico*. Anti Machado libros.
- Jenkins, I. (2004). *El friso del Partenón*. Electa.
- Lawrence, A.W. (1962). *Greek Architecture*. Penguin Books.
- Lessing, J. (1997). *Laocoonte o sobre los límites entre poesía y pintura*. Orbis.
- Lombardo, G. (2008). *La estética antigua*. Machado grupo de divulgación.
- Lullies, R. (1960). *Greek Sculpture*. Thames and Hudson.
- Read, H. (1957). *Imagen e idea: la función del arte en el desarrollo de la conciencia humana*. Fondo de Cultura Económica.
- Richter, G. (1951). *Three critical periods in Greek Sculpture*. Clarendon Press.
- Richter, G. (1962). *The Sculpture and the Sculptors of the Greeks*. Yale University Press.
- Robertson, M. (1959). *La Peinture Grecque*. Albert Skira.
- . (2010). *El arte griego*. Alianza.
- Robertson, D. S. (1964). *A Handbook of Greek and Roman Architecture*. Cambridge University Press.
- Schoder, R. (1961). *Obras maestras del arte griego*. Rauter.
- Snodgrass, D. (1990). *Arqueología de Grecia*. Crítica.
- Struve, V. V. (1981). *Historia de la Antigua Grecia*. Akal.
- Vernant, J. (1973). *Mito y pensamiento en la Grecia Antigua*. Ariel.
- Warner, R. y Hürlimann, M. (1962). *Eternal Greece*. Thames and Hudson.
- Winckelmann, J. J. (1955). *Historia del arte en la antigüedad*. Aguilar.
- . (1985). *Historia del arte en la antigüedad*. Aguilar.

El arte de Bizancio

- Grabar, A. (1953) *La peinture Byzantine*. Albert Skira.
- Lasareff, V. (1962). *Iconos rusos primitivos*. Hermes.
- Neumayer, H. (1962). *Mosaicos bizantinos*. Hermes.
- Pijoán, J. (1973). *Summa Artis. Tomo II*. Espasa-Calpe.
- Talbot, D. (1959). *Kunst aus Byzanz (El arte de Bizancio)*. Hirmer Verlag.
- Weitzmann, K. (1966). *Iconos*. Daimon.

El arte medieval

- Busch, H. y Lohse, B. (1966). *Baukunst der Gotik in Europe*. Umschau Verlag.
- . (1963). *Europäische Plastik der Spätgotik und Renaissance*. Umschau Verlag.
- . (1961). *Romanische Plastik*. Umschau Verlag.
- Christ, Y. (1963) *Cathédrales de France*. Editions des Deux Mondes.
- Duby, G. (1966). *L'Europe des Cathédrales (1140-1280)*. Skira.
- Durán-Ainaud. (1956). *Escultura Gótica (España)*. Tomo VIII de *Ars Hispaniae*. Plus Ultra.
- Eco, H. (1997). *Arte y belleza en la estética medieval*. Lumen.
- Gudiol-Gaya, N. (1948). *Arquitectura y escultura románicas (España)*, Tomo V de *Ars*. Plus Ultra.
- Heckel, A. (1957). *Der Runde Bogen*. Karl Robert Langewiese Verlag.
- Hurliman, M y Meyer, P. (1951). *English Cathédrales d'Espagne*. Aux Quais de París.
- Labande, Y. (1952). *Sanctuaires d'Italie*. Mondes.
- Lampérez, V. (1930). *La arquitectura cristiana española en la Edad Media*. Espasa-Calpe.
- Mayer, A. (1960). *El estilo gótico en España*. Espasa-Calpe.

Melero, M. y Yarza, J. (1990). *El Arte medieval*. Historia 16.
Pinder, W. (1955). *Deutsche Dome*. Karl Robert Langewiese Verlag.
Pita, J. M. (1951). *Cathédrales d'Espagne*. Aux Quais de París.
Romero, J. (1949). *La Edad Media*. Fondo de Cultura Económica.
Sarhou, C. (1952). *Catedrales de España*. Espasa-Calpe.
Thibout, M. (1956). *Eglises gothiques en France*. Aimery Somogy.

El Renacimiento

Antal, F. (1963). *El mundo florentino*. Guadarrama.
Azcárate, J. M. (1958). *Escultura del siglo XVI en España*. Plus Ultra, Madrid, 1958.
Benesch, O. (1966). *La Peinture Allemande: De Durer a Holbein*. Albert Skira.
Berenson, B. (1954). *Los pintores italianos del Renacimiento*. Argos.
Berence, F. (1954). *La Renaissance italienne*. Editions du Vieux.
Braham, A. (1965). *Durer*. Spring Books.
Brion, M. (1960). *La pintura alemana*. Garriga.
Burckhardt, J. (1942). *La cultura del Renacimiento*. Losada.
Camón Aznar, J. (1950). *Dominico Greco (2 vols.)*. Espasa-Calpe.
Chastel, A. (1968). *La Crise de la Renaissance (1520-1600)*. Albert Skira.
—. (1969). *Le Mythe de la Renaissance (1420-1520)*. Albert Skira.
Chueca, F. (1953). *Arquitectura del siglo XVI en España*. Plus Ultra.
Delevoy, R. (1960). *Bosch*. Albert Skira.
Duby, G. (1966). *Fundamentos de un Nuevo Humanismo (1280-1440)*. Albert Skira.
Francastel, G. (1958). *La pintura italiana: El Quattrocento florentino*. Garriga.
—. (1962). *La pintura italiana: De Bizancio al Renacimiento*. Garriga.
—. (1964). *La pintura italiana: El arte en Venecia*. Garriga.
Formaggio, D. (1960). *Botticelli*. Instituto Geogr. de Agostini. Novara.
Funck-Brentano. (1939). *El Renacimiento*. Zig-Zag.
Gallego, J. (1963). *La pintura española*. Garriga.
Genaille, R. (2007) *Los primitivos flamencos: de van Eyck a Bruegel*. Garriga.
Golscheider, L. (1957). *Michelangelo*. Phaidon Press.
Lassaigne, J. (1952). *La Peinture Espagnole: des Fresques Romanes au Greco*. Albert Skira.
—. (1957). *La Peinture Flamande: Le Siecle de van Eyck*. Albert Skira.
—. (1958). *La Peinture Flamande: de Jerome Bosch a Rubens*. Albert Skira.
von Martín, A. (1962) *Sociología del Renacimiento*. Fondo de Cultura Económica.
Mayer, A. (1947). *Historia de la pintura española*. Espasa-Calpe.
Santidrián, P. (2007). *Humanismo y Renacimiento*. Alianza.
Serullaz, M. (1947). *Evolución de la pintura española*. Fomento de Cultura.
Venturi, L. (1951). *Les Créateurs de la Renaissance*. Albert Skira.
—. (1951). *La Peinture Italienne: La Renaissance*. Albert Skira.
—. (1956). *Le Sezieme Siecle: De Leonard au Greco*. Albert Skira.

El Manierismo

Hauser, A. (1965). *El Manierismo*. Guadarrama.
Wurtenberger, F. (1964). *El Manierismo*. Rauter.

Crítica y Estética

Azúa, F. (1989). *El aprendizaje de la decepción*. Pamiela.

- . (2004). *Historia de la belleza*. De Bolsillo.
- . (2009). *La historia del arte*. Phaidon.
- Bayer, R. (1965). *Historia de la estética*. Fondo de Cultura Económica.
- Brandt, P. (1959). *Ver y comprender el arte*. Labor.
- de Bruyne, E. (1963). *Historia de la Estética* (2 vol). Editorial Católica.
- Camón, J. (1955). *El arte de la crítica*. Rialp.
- Carritt, E. F. (1955). *Introducción a la Estética*. Fondo de Cultura Económica.
- Collingwood, E.G. (1993). *Los principios del arte*. Fondo de Cultura Económica.
- Cossío, F. (1956). *Crítica de arte*. Fondo Cultura Económica.
- Challaye, F. (1953). *Estética*. Labor.
- D'Ors, E. (1959). *El Secreto de la crítica de arte*. Aguilar.
- . (1963). *Introducción a la crítica de arte*. Aguilar.
- Eco, H. (1070). *La definición del arte*. Ediciones Martínez Roca.
- Farré, L. (1950). *Estética*. Cervantes.
- Hauser, A. (1962). *Historia social de la literatura y el arte*. Guadarrama.
- Montanelli, I. (1994). *Historia de los griegos*. Splugues de Llobregat.
- Kandinsky, W. (2018). *De lo espiritual en el arte*. Paidós
- Ortega y Gasset, J. (1958). *La deshumanización del arte*. Revista de Occidente.
- Platón. (1975). *El Banquete, Fedon, Fedro*. Labor.
- Plazaola, J. (1973). *Introducción a la Estética*. Católica.
- Sodlmayr, H. (1959). *El arte descentrado*. Labor.
- Stites, R.S. (1959). *Las artes y el hombre*. Labor.
- Wolfflin, E. (1961). *Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte*. Espasa-Calpe