

PRONTUARIO

TÍTULO:	Teoría e historia del arte
CODIFICACIÓN:	ART 111
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Este curso introductorio, promueve la reflexión teórica en torno al arte como elemento indispensable para la creación. Presenta un recorrido histórico sobre los principales acontecimientos artísticos locales e internacionales, así como las teorías que han servido para contextualizar el impacto social de los artistas y analizar y problematizar la producción artística. También se exploran las intersecciones entre el arte y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

JUSTIFICACIÓN

Este curso pone en contacto al estudiante del Bachillerato en Artes en Artes Visuales con los aspectos teóricos e históricos más relevantes del campo del arte occidental, desde el siglo XV hasta la actualidad. El mismo provee una base para el entendimiento de la relación del arte con el contexto histórico y cultural al cual pertenece y para el conocimiento de los planteamientos conceptuales, filosóficos, estéticos e ideológicos relacionados a la práctica del arte, que inciden sobre la Historia del arte y el proceso creativo. Por igual, le provee las herramientas para la comprensión de los factores que moldean el sistema del arte, así como los distintos estilos y tendencias evolucionados a lo largo del tiempo.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Investigación y exploración**
- **Comunicación**

- **Sentido ético y justicia social**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

1. Tener una comprensión general de las bases teóricas-filosóficas que impactan la cultura artística.
2. Reconocer la ideología y filosofía de mayor relevancia en el campo del arte.
3. Comprender los estilos y tendencias principales del arte occidental.
4. Poseer conocimiento de la influencia de los estilos y tendencias occidentales en Puerto Rico, sus particularidades y artistas relevantes.

CONTENIDO

- I. El arte occidental en la Era Moderna (siglos XV-XVIII): del Renacimiento al Neoclasicismo
 - A. Bases teóricas - filosóficas que impactan la cultura artística
 1. Humanismo
 2. Ilustración
 - B. Ideología y filosofía del arte
 1. El concepto clásico del arte
 2. El clasicismo renacentista
 - a. La estética occidental: el arte como Belleza
 - b. Idea platónica de mimesis
 - c. Naturalismo
 - C. Estilos principales: características, medios/géneros artísticos y artistas destacados
 1. Arte renacentista
 2. Barroco y rococó
 3. Neoclásico
 - D. Influjo y particularidades del arte barroco, rococó y neoclásico en Puerto Rico en dicho periodo y artistas relevantes
- II. El arte de la Era Contemporánea (siglo XIX): del Romanticismo al Post-impresionismo
 - A. Bases teóricas - filosóficas que impactan la cultura artística
 1. Romanticismo
 2. Positivismo
 3. Socialismo

- B. Ideología y filosofía del arte
 1. Academicismo y ruptura: el arte como expresión independiente
 2. La estética sociológica y la función social del arte
 3. El esteticismo o el arte por el arte
 - C. Estilos principales: características, medios/géneros artísticos y artistas destacados
 1. Romanticismo
 2. Realismo
 3. Impresionismo y Post-impresionismo
 - D. Influjo y particularidades del arte romántico, realista e impresionista en Puerto Rico en dicho periodo y artistas relevantes
- III. El arte moderno de la primera mitad de siglo XX
- A. Bases teóricas - filosóficas que impactan la cultura artística
 1. Psicoanálisis e inconsciente colectivo
 2. Nihilismo
 3. El concepto de la Modernidad
 - B. Ideología y filosofía del arte
 1. El arte de mandato social
 2. Modernismo y Formalismo (o el arte como forma significativa)
 3. Estética vanguardista y anti-arte
 4. La pérdida del aura
 - C. Tendencias / estilos principales: características, medios/géneros artísticos y artistas destacados
 1. Expresionismo
 2. Cubismo
 3. Futurismo
 4. Dadá
 5. Surrealismo
 6. Realismo socialista y social
 7. Muralismo mejicano y grabadismo
 - D. Influjo y particularidades del arte moderno en Puerto Rico en dicho periodo y artistas relevantes
- IV. Del arte moderno tardío al posmoderno: segunda mitad del siglo XX
- A. Bases teóricas - filosóficas que impactan la cultura artística
 1. Existencialismo
 2. La teoría crítica (Escuela de Frankfurt)
 3. Feminismo y posfeminismo
 4. Semiótica, Estructuralismo y Postestructuralismo

- B. Ideología y filosofía del arte
 1. Formalismo, abstracción y arte *kitsch*
 2. Alternancias al formalismo: el arte como ritual, como estética de lo cotidiano y como bien de consumo
 3. La crítica de arte feminista
 4. Estética posmoderna, eclecticismo y fin del arte
 5. El arte como campo expandido
 - C. Tendencias / estilos principales: características, medios/géneros artísticos y artistas destacados
 1. Expresionismo abstracto y gestualismo
 2. Minimalismo
 3. Conceptualismo
 4. Pop Art
 5. Neo-expresionismo y Transvanguardia
 6. Neo-conceptualismo y arte interdisciplinario (instalaciones, *body-art*, *land-art*, *video-art*, *performances*, etc.)
 - D. Influjo y particularidades del arte moderno tardío y posmoderno en Puerto Rico en dicho periodo y artistas relevantes
- V. El arte contemporáneo en la era de lo global (finales de siglo XX y siglo XXI)
- A. Bases teóricas - filosóficas que impactan la cultura artística
 1. La teoría de la Globalización
 2. Estudios poscoloniales, el Orientalismo y el Subalternismo
 3. Transculturación e interculturalismo
 4. Hibridación cultural
 - B. Ideología y filosofía del arte
 1. Reevaluación de la estética occidental del arte
 2. Contemporaneidad, temporalidad (simultaneidad), movilidad y criollización (hibridación) en el arte de la era global
 3. El arte como manifestación global/local
 4. Ciberarte y ciberestética
 - C. Tendencias / estilos principales: características, medios/géneros artísticos y artistas destacados
 1. Neoconceptualismo contemporáneo y periférico
 2. El arte público: intervencionismo, muralismo urbano y graffiti
 3. Las estéticas participativas o sociales
 4. El arte tecnológico y digital
 - D. Influjo y particularidades del arte contemporáneo en Puerto Rico en dicho periodo y artistas relevantes

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Aprendizaje Basado en proyectos - ABP
- Aprendizaje basado en investigación - ABI
- Aprendizaje colaborativo - AC
- Cuestionamiento crítico
- Conferencias del profesor, artistas invitados, educadores, otros
- Presentaciones virtuales y multimedia
- Recursos visuales y didácticos por la Internet.
- Documentales, obras de arte, etc.
- Discusión, foros, debates, coloquios o paneles.
- Charlas, conferencias, exposiciones

EVALUACIÓN

Composiciones	15%
Trabajos parciales	40%
Presentaciones orales	10%
Proyecto o examen (final)	20%
Participación	<u>15%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Arnason, H. H. (1972). *Historia del arte moderno: Pintura, escultura, arquitectura*.

Barcelona: Daimon. Call Number 709 A743h S R.

Armstrong, C., de Zegher, C. (eds.). (2006). *Women Artists at the Millennium*.

Massachusetts: MIT Press.

Andina, Tiziana. (2013). *The Philosophy of Art: The Question of Definition: From Hegel to Post-Dantian Theories*. Londres/ Nueva York: Bloomsbury.

- Bassegoda, N. J. (1968). *Atlas de historia del Arte*. Barcelona: Jover. Call Number: R709 B29A.
- Benjamin, Walter. (1989). *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus.
- ____ (1994). *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*. Nueva York: Penguin Great Ideas, Penguin Random House.
- Bonito Oliva, Achille. (2007). *Installation & Performance Art*. Milán: Photology.
- _____. (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno*, Madrid: Akal Ediciones.
- _____. (1978) *Italian Transavantgarde*. Milán: Politi Editore.
- Bourriaud, Nicolás. (2004). *Postproducción: La cultura como escenario: Modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. Call Number: 709.04 B776P S.
- ____ (2002). *Relational Aesthetics*. Dijon: Les Presse du reel.
- Cossio, M. B. (1989). *Summa artis, historia general del arte*. Madrid: Espasa-Calpe. Call Number: R709 P63S.
- Danto, Arthur. (2003). *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós. Call number: 701.18 D194A S.
- ____. (1992). *Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective*. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
- Foster, Hal. (2002). *El retorno de lo real*. Madrid: Akal Ediciones.
- García Ros, Vicente. (2001). *Historia del arte moderno y contemporáneo*. Universidad Politécnica de Valencia. Call Number: 709.04 G216H
- Garner, H., Kleiner, F. S., & Tansey, R. G. (2016). *Gardner's Art Through the Ages, A Global History*. Boston: Cengage Learning.

- _____. (1996). *Art through the ages*. Harcourt Brace College Pub. Call Number R709 G17A10.
- Greenberg, Clement. (2002). *Arte y cultura: Ensayos críticos*. Barcelona: Paidós.
- _____. (1979). *Arte y cultura: Ensayos críticos*. Editorial Gustavo Gill. Call Number 704.91 G798A S.
- Grosenick, Uta. (2002). *Women artists: Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*. Taschen. Call Number: 709.22 W872.
- Guasch, Anna M. (2000). *Los manifiestos del arte postmoderno: Textos de exposiciones, 1980-1995*. Madrid: Akal Ediciones. Call Number: 709.04 M278.
- _____. (2000). *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. España: Alianza Forma. Call number: 709.04 G917A
- _____. (2016). *El arte en la era de lo global*. España: Alianza Forma.
- Heartney, Eleanor, et al. (2007). *After the Revolution: Women Who Transformed Contemporary Art*. Nueva York/Londres: Prestel Publishing.
- Hauser, Arnold. (1975). *Teorías del Arte, tendencias y métodos de la crítica moderna*. Madrid: Editorial Guadarrama.
- _____. (2006). *Historia social de la literatura y el arte, desde el rococó hasta la época del cine*. Argentina: Debate.
- _____. (1969). *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Ediciones Guadarrama. Call Number: 701.1 H376S S V. 3.
- (2004). *Puerto Rico: arte e identidad*. San Juan: Hermandad de Artistas Gráficos y La Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

- Krauss, Rosalind. (1989). *The Originality of the Avant Garde and Other Modernists Myths*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Kocur, Zoya, Leur, Simon. (2005). *Theories of Contemporary Art since 1985*. New Jersey: Blackwell Publishers.
- Lippard, Lucy. (2006). *Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 (Arte contemporáneo)*. Madrid: Akal Ediciones.
- Lucie-Smith, Edward. (1989). *Movements in Art since 1945*. Londres: Thames and Hudson.
- _____. (1969). *Late modern. The visual arts since 1945*. Westport: Praeger. Call Number 709 L937L.
- Micheli, Mario. (2002). *Las vanguardias artísticas de siglo XX*. España: Alianza Forma.
- Pooke, Grant, Newall, Diana. (2010). *Arte básico*. Madrid: Cátedra Cuadernos Arte.
- Read, Herbert. (1984). *Historia de la pintura moderna*. Londres: Ediciones del Serbal, Thames and Hudson.
- Rivera, Nelson. (2009). *Con urgencia: escritos sobre arte puertorriqueño contemporáneo*. San Juan: La Editorial, Universidad de Puerto Rico.
- Rosenberg, Harold. (1969). *La tradición de lo nuevo*. Buenos Aires: Monte Ávila Editores.
- Rush, Michael. (1999). *New Media in Late 20th Century Art*. Londres: Thames and Hudson.
- Stallabras, Julian. (2004). *Art Incorporated*. Nueva York: Oxford University Press.
- Thomas, Calvin. (1988). *Post to Neo, The Art of the 80's*. Nueva York: Penguin Group.

Thompson, Nato. (2015). *Seeing Power, Art and Activism in the 21st Century*. Nueva York: Melville House.

Tolstoi, León. (2007). *¿Qué es el arte?*. Madrid: S.A. Eunsa Ediciones.

Toman, Rolf. (2004). *El barroco: arquitectura, escultura, pintura*. Reino Unido: Konemann. Call number: 709.032 K96 S.

Upjohn, Everard M. (1975). *Historia mundial del arte*. Madrid: Daimón. Call Number: 709 U67H S V.6.

Vidal, Teodoro. (2000). *Cuatro puertorriqueñas por Campeche*. Ediciones Alba. Call number: 862.09795 M358T.

REVISTAS

Badía Rivera, Luz Elena. (2018). "Un museo de arte en Puerto Rico, 1898-1902.

Iniciativa de Oller en tiempos de borrasca política". *Quiroga: Revista de Patrimonio Iberoamericano*, N°. 13 (Enero-Junio), 2-14.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6474141>

López, Teresa. (2004-2006). "Una remirada al arte puertorriqueño de las décadas de los sesenta a los ochenta". *¿arte público/público/impúblico?*, *Orificio #4*. San Juan. 72-85.

_____. (2016). "Globalización, cultura artística y arte puertorriqueño contemporáneo 2000-2010". *Imagen desplazada Reflexiones sobre la imagen contemporánea y la migración*, Revista del ICP, Tercera Serie, Núm IV. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña. 51-62.

Rosenstein, L. (2002). *The end of art theory*. Humanitas, Volume XV, No. 1. California: San Diego State University. https://css.cua.edu/humanitas_journal/the-end-of-art-theory/

RECURSOS ELECTRÓNICOS

American Society for Aesthetics

<http://www.aesthetics-online.org/>

Cyberspace, virtual reality, and critical theory

<http://www.cyberartsweb.org/cpace/theory/theoryov.html>

Internet Encyclopedia of Philosophy

<http://www.iep.utm.edu/a/aestheti.htm>

Stanford Encyclopedia of Philosophy

<http://plato.stanford.edu/>

The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction

<http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm>

y <https://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf>

World Wide Arts Resources

http://wwar.com/publications/auto/Art_Theory_6.html

Museo Dalí de Figueres

Página Web: <http://www.salvador-dali.org/museus/teatre-museu-dali/>

Visita virtual: <https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual.ph/>

Museo del Louvre de París

Página web: <https://www.louvre.fr/en>

Visita virtual: <https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#> y

<https://youtu.be/idjfdRdjc6M?list=SRMuseo%20del%20Louvre>

Museo Nacional del Prado

Visita virtual: <https://youtu.be/KN1IB7Ut8Wc> Colecciones:

<https://www.museodelprado.es/coleccion>

Guía visual del museo: [https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/guia-](https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/guia-visual-del-museo-del-prado/4621ae59-3080-43bb-892b-34721f47ca96)

[visual-del-museo-del-prado/4621ae59-3080-43bb-892b-34721f47ca96](https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/guia-visual-del-museo-del-prado/4621ae59-3080-43bb-892b-34721f47ca96)

Museo Picasso de Málaga

Página web: <http://www.museopicassomalaga.org/>

Visita virtual: <http://www.malagavirtual.com/mpicassom/visitans.htm>

Museo del Romanticismo de Madrid

Página web: <http://museoromanticismo.mcu.es/index.html>

Catálogo: <http://museoromanticismo.mcu.es/colecciones/catalogoDomus.html>

Visita virtual: <http://museoromanticismo.mcu.es/elMuseo/unPaseo.html>

Museo Virtual de Canadá <http://www.virtualmuseum.ca/home/>

National Gallery of Art, Washington Página web:

<http://www.nga.gov/content/ngaweb.html>

Visita virtual: <https://visitavirtual.info/national-gallery-of-art/>

Colecciones: <http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection.html>

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Página Web:

<http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es> Visita virtual:

<http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/visitavirtual/>

El Vaticano Museos de vaticano: <https://youtu.be/B80luGDXPEc>

Página del Vaticano: <https://vatican.com/>

Capilla Sixtina: <https://youtu.be/1ov8JLpPN4w?list=SRcapilla%20sixtina>

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico Página Web: <http://mac-pr.org/>

Museo de Arte de Francisco Oller Visita Virtual:

<https://www.facebook.com/museooller/videos/3205294416362713/>

Museo de Arte de Ponce Página Web: <https://www.museoarteponce.org/> Colecciones:

<https://www.museoarteponce.org/colecciones/colecciones/2/48/> Visita virtual:

<https://www.youtube.com/watch?v=LLwBPcSRTzc>

Museo de Arte de Puerto Rico Página Web: <https://www.mapr.org/es>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad

que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022