

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Historia del arte premoderno
En inglés:	Pre-modern art history
Profesora/profesor a cargo	Sandra Molina
Código U-Cursos:	HPM541-120-1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Artes Visuales
Horas de trabajo presencial y no presencial	3 horas clases presencial
Número de créditos SCT-Chile	3

Propósito general del curso

Este curso tiene el propósito de introducir en un marco referencial del arte occidental (*) que permita a las/los estudiantes integrar y valorar diversas áreas de la producción artística, con el fin de constituir saberes teóricos.

Se abordará la Historia del Arte y sus principales exponentes desde la Antigüedad clásica grecorromana, hasta el asentamiento de la institución moderna del arte en el siglo XIX. En dicho período, se producen una serie de fenómenos que permiten vincular la producción artística con diversos modos de representación, con cambios en la cosmovisión de las sociedades y las potencias políticas que estructuran la institución del arte. Bajo este contexto, se problematizan tres ejes temáticos que son: Arte/religión, Arte/representación y Arte/poder.

Este curso buscará desarrollar la habilidad de identificar características formales de los distintos estilos artísticos y comprender cómo se vinculan las obras con el contexto de su producción. Para eso, el rol de el/la profesor/a consistirá en entregar los materiales visuales y conceptuales para que las/los estudiante puedan generar e integrar los aprendizajes de forma autónoma, mediante la investigación teórica y análisis visual.

Debido a lo anterior, las clases proporcionarán herramientas para observar, describir y analizar las obras referenciadas, siendo presentadas en el interior de un marco interpretativo que permita comprenderlas en el contexto en el surgen. Así como también, se propiciarán instancias de trabajo individual y grupal, que permita aprender a investigar, analizar críticamente y discutir en torno a los temas que convoca el curso.

(*) se basa en los periodos de la historia del arte europeo, pero también se revisan ejemplos latinoamericanos cuando corresponde

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

Competencia 3.1: Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.

Competencia 5.1: Valorar la disciplina del Diseño Teatral, sus problemas, patrimonio, campo de estudio y las personas que la cultivan.

Sub competencia

3.1.3 Aplicar fundamentadamente categorías teórico-históricas sobre objetos o prácticas específicas.

5.1.1 Reconocer la importancia y contribución del Diseño Teatral en el desarrollo del Teatro, en una perspectiva histórica y disciplinar.

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
2. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales
3. Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad

Resultados de aprendizaje

Identificar los diversos estilos de la historia del arte Europeo que van desde la Antigüedad clásica hasta el contexto en que se produce la institucionalización del arte (siglo XVII-XVIII), para **situar** las obras en el contexto histórico en el que se desarrollaron.

Analiza las características formales de obras de arte producidas en los períodos a estudiar, para **establecer relaciones** entre las estéticas epocales y los procesos históricos, las cosmovisiones y los sucesos político-sociales que le sirven de contexto.

Aplicar conceptos aprendidos en clases al análisis visual de obras para **comunicar** sus propias reflexiones en torno a la producción artística

Saberes/Contenidos

Contenido temático N°1:

ARTE Y RELIGIÓN

dc) EL ARTE Y LA ARQUITECTURA DE GRECIA Y ROMA (Siglo VIII ac – Siglo V

Contexto histórico, social y cultural de la Antigüedad
Grecia arcaica, clásica, helenística y arte Romano
El espacio griego/ el espacio Romano
Arte paleocristiano

EDAD MEDIA (Siglo V dc – Siglo XV dc)
Contexto histórico, social y cultural de la época medieval
Iconografía religiosa
Espacio Románico y espacio Gótico
La búsqueda de la naturaleza en el arte Gótico

Logros de aprendizaje:

Identifica las principales características estilísticas del arte clásico y medieval.

Analiza las propuestas artísticas y relaciona con los cambios en la cosmovisión de la época clásica y medieval.

Aplica en un análisis visual los conceptos aprendidos.

Contenido temático N°2:

NUEVAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN

RENACIMIENTO (Siglo XV – Siglo XVI)
Contexto histórico, social y cultural del Renacimiento
Arte racional y perspectiva
El cuadro como ventana de la realidad (espacio plástico)
Resurgimiento de los cánones clásicos.
Manierismo
Espacio Renacentista/ espacio Manierista

BARROCO (Siglo XVII-XVIII)
Contexto histórico, social y cultural del Barroco
Función comunicativa del arte en la contrarreforma
Distinción entre Clasicismo y Barroco.
Espacio Barroco

Logros de aprendizaje:

Identifica las principales características estilísticas de la producción artística del Renacimiento y el Barroco.

Analiza la relación entre las propuestas artísticas -los modos de representación- con los cambios en la cosmovisión y los sistemas políticos de la época.

Aplica en un análisis visual los conceptos aprendidos.

Contenido temático N°3:

EL ARTE Y EL PODER

NEOCLASICISMO (Siglo XVIII-XIX)
Contexto histórico, social y cultural.
Revolución francesa, Ilustración y Revolución industrial
Arte e ideología.
El retorno a los cánones clásicos.
El surgimiento de la institución artística.

Logros de aprendizaje:

Identifica las principales características estilísticas de la producción artística del período Neoclásico.

Aplica en un análisis visual los conceptos aprendidos.

Metodología

Este es un curso teórico, donde el autoestudio es fundamental para construir el conocimiento, por lo que será relevante la investigación personal que cada estudiante realice. Debido a lo anterior, el curso será dividido en dos modalidades. En la primera se expondrán los contenidos temáticos y problemas en torno a las obras atinentes a cada uno de los períodos históricos a estudiar, mediante presentaciones de la docente. En la segunda modalidad, se desarrollará trabajos de investigación, presentaciones, análisis de textos, comentarios analíticos acerca de obras y comunicación de resultados de cada ejercicio. A su vez, se abrirá el espacio de discusión en cada clase destinado a la retroalimentación de trabajos y reflexión por parte de estudiantes.

Evaluación

Nota final:

60% nota de presentación, 40% nota de examen.

Evaluaciones:

-2 trabajos de investigación (70%)

- una nota de proceso (acumulativa de actividades del semestre) (30%)

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para quienes obtengan una calificación final (nota de presentación) inferior a: 5,0.

Requisito para dar examen:

Asistencia 60%

Nota de presentación 4.0

Requisito para optar a eximirse de rendir examen:

80% de asistencia

Nota de presentación 5.0

(quienes opten por la eximición de examen mantendrán como nota final su nota de presentación)

Conceptos clave

Representación mimética- Espacio plástico- Estéticas epocales

Bibliografía obligatoria

Gombrich, E. H., *La historia del arte*, Phaidon Press Limited, España: 2008.

Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*. Debate, Madrid: 1998.

Letts, Rosa Maria. *El renacimiento. Introducción a la historia del arte*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 1996.

Mainstone, Madelaine y Rowland. *El siglo XVII. Introducción a la historia del arte*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 1985.

Woodford, Susan. *Como mirar un cuadro. Introducción a la historia del arte*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 1985.

Bibliografía complementaria

Foucault, Michel. "Las meninas" en *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI, Buenos Aires: 1968.

Francastel, Pierre, "El nacimiento de un espacio", en *Sociología del arte*, Alianza, Buenos Aires: 1972.

Gombrich, E. H., *Imágenes Simbólicas*, Alianza Forma, Madrid: 1983.

Norberg-Schultz, Christian. *Arquitectura occidental*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 1999.

Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Tusquets Editoriales, Barcelona: 2003.

Shaver-Crandell, Anne. *La edad media. Introducción a la historia del arte*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 1985.

Recursos en línea

