|  |
| --- |
| NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR |
| En español: Antigüedad y Edad Media |
| En ingles: Antiquity and Middle Age |



|  |  |
| --- | --- |
| **Unidad académica/organismo que lo desarrolla:** | Departamento de Teoría de las Artes |
| **Horas de trabajo presencial y no presencial:** | 3 horas presenciales.  6 horas no presenciales. |
|  |  |
| **Número de Créditos SCT – Chile** | 6 créditos |

|  |
| --- |
| Propósito General del Curso |
| Introducir al estudiante en el conocimiento y análisis de la historia del arte con énfasis en su estudio disciplinar, desde los períodos Antigüedad (Egipto, Grecia y Roma) y Edad Media (Paleocristiano, Bizantino, Románico y Gótico), incluyendo las herramientas técnicas y metodológicas básicas de la investigación en historia del arte. |

|  |
| --- |
| Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso |
| HISTORIA C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo)  H1.1: Caracterizando las principales tendencias e influencias, de los diversos periodos de la historia del arte  H1.2: Analizando los fundamentos filosóficos, históricos estéticos y contextuales que configuran la periodización de la Historia del arte.  H1.3: Analizando e interpretando diversos tipos de fuentes y documentos, con particular énfasis en la literatura artística del periodo estudiado.  ESTÉTICA C2: Desarrollar los vínculos de la poética y la estética con otras disciplinas afines a partir de los temas y problemas que la interpelan desde los contextos históricos y socioculturales  E2.1: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la poética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural.  Dimensión Ético-Valórica.  SC: 2.- Capacidad crítica.  Dimensión Académica.  SC: 8.- Capacidad de comunicación escrita. |

|  |
| --- |
| Resultados de Aprendizaje |
| Identifica visualmente obras, períodos, autores para relacionarlos y ordenarlos históricamente.  Sitúa y ordena cronológicamente los períodos según la historiografía del arte occidental.  Explica formalmente las relaciones y diferencias en el arte de los distintos períodos para su estudio histórico.  Comprende la historia del arte como una disciplina específica que trabaja con fuentes documentales textuales e iconográficas, abordándolas analíticamente para proponer interpretaciones. |

|  |
| --- |
| Saberes/Contenidos |
| 1. HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE  Introducción general sobre la historia del arte cómo tema de estudio y como disciplina. La historiografía del arte occidental, autores, períodos, obras, corrientes conceptos, categorías. La historiografía del arte en Chile.    2. ANTIGÜEDAD CLASICA: GRECIA Y ROMA REPUBLICANA E IMPERIAL  Grecia. Periodos del arte griego. Fuentes pre helénicas, orientales. La arquitectura, el esquema de carga y soporte, temas, concepción del espacio y emplazamiento, articulación, repertorio. Los órdenes dórico, jónico, corintio. El templo y sus partes. Los santuarios, el ágora, la vivienda, el teatro. Estatuaria griega: geométrico, arcaico, clásico, helenístico. Frontalidad, escorzo, naturalismo, expresión. Relieves, la cerámica negra y roja.  Roma. Formación de Roma y los periodos, las fuentes griegas y etruscas. Período republicano e imperial. Estatuaria, la pintura helenística y los géneros. Arquitectura, la ciudad y el espacio público, los temas y su diversificación, concepción del espacio y emplazamiento, articulación, repertorio. El arco de medio punto y sus desarrollos: bóvedas y cúpulas. Monumentos históricos, la casa, el teatro y el circo, las obras civiles.  3. PRIMER ARTE CRISTIANO Y ARTE BIZANTINO  Iconografía paleocristiana. Fuentes y mestizajes pérdida del naturalismo. La formación de la iglesia y el arte religioso. Pintura, mosaicos, relieves, manuscritos. Arquitectura. Dura Europos y el espacio cristiano y la función religiosa, epifanía y espiritualidad, la basílica romana y bizantina. La iconoclasia y el lenguaje figurativo cristiano, formación y desarrollo de los temas.  4. ARTE MEDIEVAL: ROMANICO y GÓTICO.  La recomposición de Europa, la sociedad feudal. Los períodos Merovingio y Carolingio. Fuentes del arte y la iconografía medieval, oriente, el norte y la herencia clásica. Función religiosa y profana. El abad Suger y Bernardo de Clairvaux.  La iglesia románica, concepción del espacio y emplazamiento, partes, repertorio y articulación. Bóvedas de cañón y de arista y desarrollo de la espacialidad, plantas y tipologías regionales. Portales, tímpanos y arquivoltas, claustros y capitel historiado. Repertorios y temas iconográficos.  La catedral gótica partes y tipos, el espacio gótico y el emplazamiento. Temas en los portales. Organización del trabajo, logias y gremios. Bóvedas de nervadura, vidrieras. El naturalismo místico y el nominalismo. La orden franciscana. Crisis del feudalismo y formación de las ciudades. Las transformaciones en la pintura, Siena y Florencia, el goticismo y el humanismo. |

|  |
| --- |
| Metodología |
| El curso se desarrolla a través de: clases expositivas con apoyo visual para el análisis de obras con la exposición de problemas; lectura de textos historiográficos contextuales, descriptivos y analíticos; se evalúa mediante ejercicios visuales, informes de lectura, trabajos de análisis formal y contextual de obras y problemas específicos. |

|  |
| --- |
| Evaluación |
| El curso se evalúa mediante seis evaluaciones sumativas, individuales y escritas, cada una de las notas tendrá un valor de un sexto de la nota de presentación, cuya suma corresponde al 70% de la nota final que de ser superior a 3,0 dará derecho a rendir el examen :  1 promedio de la serie de ejercicios visuales periódicos de identificación, descripción y análisis de obras.  3 informes de lectura  1 por ayudantía.  1 prueba global que integra toda la materia del semestre  El examen correspondiente al 30% de la nota final el curso.  Esta descripción corresponde a la modalidad presencial, pero dada la situación excepcional de este semestre las formas de evaluación se ajustarán a las condiciones inéditas de aprendizaje. |

|  |
| --- |
| Requisitos de Aprobación |
| El curso se aprueba con nota mínima 4.0  Una asistencia mínima 70 %.  El curso no contempla eximición automática, por tanto es obligación de todos los estudiantes presentarse al examen. |

|  |
| --- |
| Palabras Clave |
| Arte, Historia, Períodos, Fuentes documentales, Fuentes iconográficas, Antigüedad clásica, Edad Media. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bibliografía Obligatoria** | **Bibliografía Complementaria** |
| **Dossier de lectura obligatoria preparado por el profesor y la ayudante. Cada dossier contiene un número de cuatro a cinco textos fundamentales. Los textos que aparecen en este recuadro pueden ser reemplazados por otros según lo amerite específicas del desarrollo del curso.**  **DOSSIER TEMAS 1 Y 2: INVENCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN Y FORMACIÓN DEL ARTE.**  Ernst Gombrich historia del arte Caps. 1, 2.  Editorial Sudamericana Buenos Aires 1999.  Shiner, Larry. “Introducción” En: *La invención del arte*  (pp.21-39) Paidós Ibérica, Barcelona, 2004.  Gombrich, Ernst. “Meditaciones sobre un caballo de juguete” En: *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos de la teoría del arte* (pp. 1-11). Ediciones Debate, Madrid,  1998.  **DOSSIER TEMAS 3: ANTIGÜEDAD CLÁSICA**  Ernst Gombrich historia del arte Caps. 3, 4, 5.  Editorial Sudamericana Buenos Aires 1999.  Gombrich, Ernst, “Reflexiones sobre la revolución griega”, en *Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*.  **DOSSIER TEMAS 4 y 5: CRISTIANISMO Y ARTE MEDIEVAL**  Ernst Gombrich historia del arte Caps. 6, 8, 9, 10.  Editorial Sudamericana Buenos Aires 1999.  Huygue, René, “Formas, vida y pensamiento”. En: de *El arte y el hombre*, Vol. II. Pp. 326 – 334.  Norberg – Schulz, Christian, “La arquitectura paleocristiana y bizantina”. En: *Arquitectura Occidental*, Gustavo Gilli, Barcelona, 1999, pp.60-76.   1. **Enlaces WEB recomendados:**   <https://dictionaryofarthistorians.org/>  <http://www.wga.hu/>  <http://www.artcyclopedia.com/>  [http://pintura.aut.org/](http://pintura.aut.org/%20%20%20)  [http://www.arssummum.net/](http://www.arssummum.net/%20%20%20%20%20))  [www.greatbuildings.com](http://www.greatbuildings.com)  <https://arthistoriography.wordpress.com/> | **1era unidad:**  Bataille, Georges. “La conciencia de la muerte” (pp.41-56). En *Las lágrimas de Eros*.  Tusquest Editores, 2000.  Fischer, Ernst. “El trabajo y los instrumentos”. En *La necesidad del arte* (pp. 15-25), Ediciones Península, Barcelona, 1967.  Huyghe, Rene. “Formas, vida y pensamiento”. En *El arte y el hombre* Vol. I Planeta, Barcelona, 1975.  Norberg-Schulz, Christian. “Arquitectura Egipcia”, extraído *de Arquitectura Occidental*.  **Filmografía**: Herzog, Werner: *The Cave of forgotten dreams*. [DVD] Francia, EEUU, Alemania. 2010.  **2da unidad:**  Barach, Mosche, “Las enseñanzas del taller”. En *Teorías del arte: de Platón a Winckelmann*.  Bengston, German. *Historia de Grecia: Desde los comienzos hasta la época imperial romana*. (pp. 11 – 41) Editorial Gredos, Madrid, España. 1986.  Belting, Hans. “Imagen, medio y cuerpo” (pp. 29-38). En *Antropología de la imagen*. Katz editores,  Buenos Aires, 2009.  Demargne, Pierre, “El mundo Egeo”. En *El arte y el hombre* Vol.I  Huygue, René, “Formas, vida y pensamiento”. En *El arte y el hombre* Vol. I  Shiner, Larry, “Los griegos no tenían una palabra para arte”. En *La invención del arte, una historia cultural*.  Vogt, Joseph, “Estado, sociedad y economía” (pp. 33-54), “El cambio cultural reflejado en el arte” (pp. 340-367) extraído *de La decadencia de Roma: metamorfosis de la cultura antigua 200-500 d C*, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1968.  Woodford, Susan: *Grecia y Roma* Editorial Gustavo Gili Barcelona 1985.  **3ra unidad:**  Duby, Georges, “Dios es Luz” (pp. 63 – 84) “La catedral, la ciudad, la escuela” (pp. 85- 104). En *Europa en la Edad M*edia, Paidós, Barcelona, 1986.  Fossier, Robert, “Fragmentación y cambio de Occidente”. En *La Edad Media: La formación del mundo medieval* 350-950 (pp. 76-128). Critica, Madrid, 1998.  Francastel, Pierre. “La Edad Media”. En *Historia de la pintura francesa: (Desde la edad Media hasta Picasso)*, Alianza, Madrid, 1970.  Grabar, André. “Los primeros pasos”. En *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*, Alianza Forma, Madrid, 1991, pp. 9-37.  Gilson, Ettiene, “Los padres griegos y la filosofía”, en: *La filosofía en la Edad Media*, (pp.10-46) Editorial Gredos, Madrid, 1978.  Huygue, René, “Formas, vida y pensamiento”. En: *El arte y el hombre*, Vol.II. Pp. 2 - 23.  Mâle, Emile. *El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII*, Fondo de Cultura Económica, México, D.F, 1952.  Panofsky, Erwin, “Concordancias cronológicas”. En *Arquitectura gótica y el pensamiento escolástico* (pp.21-30), La piqueta, Madrid, 1986.  Schapiro, Meyer. “Sobre la actitud estética en el arte románico” (pp.13-36), en  *Estudios sobre el románico*. Alianza, 1985.  Von Schlosser, Julius: “La Edad Media”. En: *La literatura artística* (pp. 29-102), Cátedra, Madrid,  1993.  Von Schlosser, Julius: *El arte de la Edad Media*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1981.  Von Simson, Otto, *La catedral Gótica*, Alianza, Madrid, 1982.  Wood, Ian. “La cultura”, En: Mckitterick, Rosamond, La  *Alta Edad Media*: Europa 400-  1000 d.C (pp. 177-207) Crítica, Madrid, 2002. |