

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES**

TÍTULO DEL CURSO: De cómo mirar imágenes y artefactos

COURSE TITLE: Looking at Images and Other Artifacts

CODIFICACIÓN: HUMA 3017

NÚMERO DE HORAS/CRÉDITOS: 45 horas / 3 créditos

PRE-REQUISITOS: ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso satisface el requisito de 3 créditos en artes del componente de educación general del currículo de Bachillerato. Se aproxima a las artes desde una perspectiva interdisciplinaria, partiendo de que, aunque vivimos en una cultura saturada de imágenes y objetos, estamos poco conscientes de cómo operan. Apenas nos percatamos de cómo nos permiten o impiden hacer, ver y pensar ciertas cosas. Mediante el examen detallado de los rasgos materiales de estos artefactos se explorará el sentido y el funcionamiento de la materialidad de lo visible. Este examen abrirá la puerta para que el objeto guíe al espectador hacia las preguntas críticas, teóricas e históricas pertinentes para su explicación. El proceso de observación, aunado con la lectura de una diversidad de textos teóricos y literarios, configurará el espacio de reflexión y análisis. El curso promoverá también que la o el estudiante examine sus propios procesos de pensamiento y aprendizaje.

COURSE DESCRIPTION:

This course is designed to fulfill the arts requirement within the general education component. The course approaches the arts through an interdisciplinary perspective. The material characteristics of the artifacts examined, will explore how visible things mean and work. This examination enables the object to guide the viewer towards critical, theoretical and historical questions pertinent to its explanation. Reflection and analysis arise from the combination of the observation process with readings from a variety of literary and theoretical sources. The course will also encourage the student to examine his or her own thinking and learning processes.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Al finalizar el curso los estudiantes:

- Desarrollará el pensamiento crítico a través del análisis, interpretación y problematización de temas relativos a las humanidades.
- Cultivará su aptitud para el pensamiento sistemático y creativo, el análisis crítico, el desarrollo y expresión de opiniones propias y el debate respetuoso.
- Cultivará su aptitud para el pensamiento sistemático y creativo, el análisis crítico, el desarrollo y expresión de opiniones propias y el debate respetuoso.
- Se familiarizará con una diversidad de productos culturales de distintos tipos y épocas.
- Desarrollará su capacidad de mirar crítica y analíticamente las imágenes y objetos de su entorno.
- Desarrollará un contacto regular con la actividad artística y cultural en el Puerto Rico contemporáneo.
- Reforzará sus destrezas de lectura, expresión oral y expresión escrita.
- Fomentará su sentido de responsabilidad y disciplina, cultivará sus destrezas de interacción social y su sentido de solidaridad.
- Podrá contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros estudiantes con impedimentos en el salón de clase.
- Podrá, al trabajar en equipo, hacer los acomodos necesarios para incluir compañeros estudiantes con impedimentos.
- Valorará y desarrollará una mayor consciencia crítica de su propia identidad cultural y humanística.
- Apreciará un mayor entendimiento sobre las convergencias y divergencias entre el desarrollo de las culturas de la antigüedad y el mundo contemporáneo.
- El estudiante demostrará su capacidad para la búsqueda eficiente y el uso efectivo y ético de información.

BOSQUEJO Y CONTENIDO DEL CURSO

<i>Tema</i>	<i>Distribución del tiempo</i>
<i>Introducción al curso</i> 1. Presentaciones. Descripción del curso, sus presupuestos y requisitos. 2. Disciplinas <i>in-útiles</i> . ¿Por qué estudiar las artes? ¿Para qué sirve mirar? 3. Un curso de arte interdisciplinario de educación general: reflexiones sobre la interdisciplinariedad, sobre la educación general y las humanidades.	3 horas

4. Descripción de imágenes: primer encuentro.	
<i>Tema 1. Imagen, palabra y contenido: primer acercamiento a una imagen u objeto</i> 1.1 La descripción <i>Análisis formal</i> <i>Análisis estilístico</i> <i>Análisis comparativo</i> 1.2 Tema y contenido (<i>matter and content</i>) <i>Iconografía</i> <i>Iconología</i>	10.5 horas
<i>Tema 2. La gran falacia: las cosas como son</i> 2.1 Realidad y representación – Manipulación de las imágenes – Photoshop – El retrato – Las cosas como son y como no son: uso del color – Efectos ópticos 2.2 Memoria, mirada, pensamiento – Bodegones, naturalezas muertas – Sinestesia – Alegorías – Atlas Mnemosyne (este tema no se tocará en verano) – Grafía – Arte funerario – Objetos en cabello 2.3 Contextos – La Peste Negra – La imagen de David en el Renacimiento – Mona Lisa – El Romanticismo – El Realismo – Esculturas públicas 2.4 Medio/Cuerpo – Las pirámides egipcias	13.5 horas

– Arte funerario – Máscaras mortuorias – Retratos romanos – Reliquias – Escultura religiosa	
Tema 3. Arte/objetos: arte-hechos 3.1 La función presupuesta – Imágenes destinadas al culto – Imágenes destinadas al estudio: estudios anatómicos – Cartografía 3.2 La función expuesta – Cerámica griega – Mayólica italiana – Hospital de la Caridad en San Juan 3.3 La imagen como artefacto: como objeto <i>configurado</i> – Cubismo – Dadaísmo – Memes	12 horas
Tema 4. Espacios 4.1 Las condiciones de la mirada: el museo 4.2 El lugar del espectador	6 horas
Total	45 horas

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Se llevarán a cabo diversas actividades de avalúo del aprendizaje estudiantil las cuales promuevan el desarrollo de competencias de educación general, pensamiento crítico y competencias de información. Éstas pueden incluir, pero no están limitadas, conferencias del profesor, lecturas, presentaciones orales, trabajos en grupos, tareas individuales, diario reflexivo.

Igualmente se utilizará la proyección de imágenes, películas y/o documentales vinculados a los temas del curso, presentaciones de Power Point, discusión de lecturas, visitas a museos y espacios de conservación del patrimonio, entre otros.

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS

Institución:

- Salón de clase
- Equipo audiovisual
- Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Moodle)
- Cuenta de correo electrónico institucional
- Transportación

Estudiante:

- Computadora o cualquier otro dispositivo electrónico con acceso a internet
 - Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones
 - Transportación
-

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:

Cada profesor determinará las estrategias de evaluación a utilizar y el valor porcentual de cada una de éstas.

Ejemplo:

Dos trabajos especiales	25%
Trabajo final	30%
Informe oral	10%
Comprobación de lectura	10%
Participación de clase	25%
Total	100%

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

100% - 90 %	A
89% – 80%	B
79% - 70%	C
69% - 60%	D
59% - 0%	F

NORMAS INSTITUCIONALES

Prohibición de discrimen

La Universidad de Puerto Rico en conformidad con el Artículo 2.3 del Reglamento General de Estudiantes (Certificación Núm. 13 (2009-2010), Certificación Núm. 60 (2010-2011) y Certificación Núm. 154 (2010-2011) prohíbe todo discrimen en la educación, el empleo y la prestación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, impedimentos, condición de veterano de las Fuerzas Armadas, o por ser víctima o ser percibido como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Esta Política antidiscriminatoria se extiende a todas las funciones y actividades de la Universidad y de las unidades institucionales que integran su Sistema, tales como el empleo y la selección de empleos, los programas educativos, los servicios, las admisiones y la ayuda financiera, entre otros. Esta Política antidiscriminatoria, desde luego, cubre a todos los estudiantes en su relación con la Universidad y aplicará a los beneficios, servicios, programas y prestaciones que esta brinda. Se garantizará el derecho de todo estudiante a la participación ordenada en las actividades que lleve a cabo la Universidad, así como el acomodo razonable para todo aquel estudiante con impedimentos o condiciones que sean documentados y que no constituyan, por sí mismos, incapacidad para los estudios universitarios o un riesgo para las demás personas.

Acomodo razonable

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

Integridad académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR

(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. **Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.**

Normativa sobre discrimen por razón de sexo, género y hostigamiento sexual

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

Plan de contingencia en caso de una emergencia

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor continuará ofreciendo el curso utilizando la modalidad a distancia o en línea, según establecidas en este prontuario oficial. De acuerdo a la información oficial y las directrices institucionales, el profesor realizará esfuerzos para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico institucional u otros medios alternos disponibles para coordinar la continuidad del ofrecimiento.

Cursos no presenciales o híbridos

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados

en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

Participación extramural

Este curso podría incluir un componente de participación extramural que incluye visitas de campo, servicio comunitario investigación participativa y educación popular, etc.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Alpers, Svetlana. *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Madrid: Herman Blume, 1987.

Barnet, Sylvan. *A Short Guide to Writing About Art*. Nueva York: Longman, 2000.

Barthes, Roland. *La cámara lucida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 1995.

Baschet, Jérôme et Jean-Claude Schmitt (eds.). *L'image: Fonctions et Usages Des Images Dans l'Occident Médiéval: Actes Du 6e "International Workshop on Medieval Societies", Centre Ettore Majorana (Erice, Sicile, 17-23 Octobre 1992)*. Paris: Le Léopard d'or, 1996.

Baxandall, Michael. *Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures*. New Haven; Londres: Yale University Press, 1985.

Belting, Hans. *Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la edad del arte*. Madrid: Akal, 2009.

———. *Antropología de la imagen*. Madrid; Buenos Aires: Katz, 2007.

Berger, John. *Ways of Seeing*. Londres: Penguin Books, 1972.

Brennan, Teresa et Martin Jay, (comp.). *Vision in Context. Historical and Contemporary Perspectives on Sight*. Nueva York; Londres: Routledge, 1996.

Broude, Norma et Mary Garrard. *The Expanding Discourse. Feminism and Art History*. Nueva York: Icon Editions, 1992.

Bryson, Norman, Michael Ann Holly et Keith Moxey. *Visual Culture: Images and Interpretations*. Hanover; Londres: Wesleyan University Press, 1994.

Buck-Morss, Susan. *La dialéctica de la mirada*. Madrid: Visor, 1996.

Burgin, Victor (ed.). *Thinking Photography*. Londres: Macmillan Education, 1982.

Burke, Peter. *Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica, 2001.

Camille, Michael. *El ídolo gótico: ideología y creación de imágenes en el arte medieval*. Madrid: Akal, 2000.

Cajigal Vera, Miguel Ángel (El Barroquista). *Otra Historia del Arte: no pasa nada si no te gustan Las meninas*. Barcelona: Plan B (Ediciones B), 2022.

Chamorro, Laura. *El código meme. La evolución del lenguaje*. Buenos Aires: LID Editorial Empresarial, 2023.

Clark, T.J. *The Sight of Death. An Experiment in Art Writing*. New Haven; Londres: Yale University Press, 2006

Corbin, Alain, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (comp.). *Historia del cuerpo*. Vol. 1 y 2. Madrid: Taurus, 2005.

Crary, Jonathan. *Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture*. Cambridge: MIT Press, 2001

Crow, Thomas. *The Intelligence of Art*. Chapel Hill: University of Chicago Press, 1999.

Didi-Huberman, Georges. *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*. Barcelona: Paidós, 2004.

Duncan, Carol. *Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums*. Londres: Routledge, 1995.

Elkins, James. *The Object Stares Back. On the Nature of Seeing*. San Diego: Harcourt, 1996.

Francastel, Pierre. *La figura y el lugar*. Barcelona: Monte Ávila, 1988.

Freedberg, David. *El poder de Las Imágenes: Estudios Sobre La Historia y La Teoría de La Respuesta*. Arte. Madrid: Cátedra, 1992.

Foster, Hal. *El retorno de lo real*. Editorial Akal, 2001.

González-Crussi, F. *On Seeing. Things Seen, Uncen and Obscene*. Nueva York: Overlook Duckworth, 2006.

Gombrich, Ernst. *Meditaciones sobre un caballo de juguete*. Madrid: Editorial Debate, 1999.

———. *Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Debate, 1998.

———. *Gombrich esencial: textos escogidos sobre arte y cultura*. Madrid: Debate, 1997.

———. *Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Barcelona: Debate, 2003.

Grootenboer, Hanneke. *The Rhetoric of Perspectiva. Realism and Illusionism in Seventeenth Century Dutch Still Life Painting*. Chicago; Londres: University of Chicago Press, 2005.

Haskell, Francis. *El museo efímero. Los maestros antiguos y el auge de las exposiciones artísticas*. Barcelona: Crítica 2002.

———. *La Historia y sus imágenes: el arte y la interpretación del pasado*. Alianza Forma. Madrid: Alianza, 1994.

Hebdige, Dick. *Subcultura: el significado del estilo*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2004.

Janson, H.W. *Historia general del arte*. Vols. 1-4. Madrid: Alianza Editorial, 1990.

Krauss, Rosalind. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, 1996.

Mangual, Alberto. *Leer imágenes*. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

Melville, Stephen (ed.). *The Lure of the Object*. New Haven y Londres: Yale University Press, 2005.

- Mitchell, W.J.T.. *Picture Theory*. Chicago; Londres: University of Chicago Press, 1994.
- Mirzoeff, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2003.
- Moralejo, Serafín. *Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación*. Madrid: Akal, 2004.
- Mulvey, Laura. *Visual and Other Pleasures*. Bloomington; Indianápolis: Indiana University Press, 1989.
- Nelson, Robert S., et Richard Shiff (eds.). *Critical Terms for Art History*. Chicago; Londres: The Univeristy of Chicago Press, 2003.
- Nochlin, Linda. *Representing Women*. Nueva York: Thames and Hudson, 1999.
- O'Doherty, Brian. *Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space*. Berkely, Los Angeles, Londres: University of California Press, 1986.
- Pächt, Otto. *Historia del Arte y metodología*. Madrid: Alianza, 1986.
- Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza, 1985.
- . *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Madrid: Alianza, 1988.
- Perry, Gill. *Gender and Art*. New Haven y Londres: Yale University Press / The Open University, 1999.
- Potter, Norman. *¿Qué es un diseñador? Objetos, lugares, mensajes*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999.
- Schmitt, Jean-Claude. "El Historiador y Las Imágenes." *Relaciones XX*. No. 77, (1999), pp. 16-47.
- . *La raison des gestes: dans l'occident Médiéval*. Paris: Gallimard, 1992.
- Schwenger, Peter. *The Tears of Things. Melancholy and Physical Objects*. Minneapolis; Londres: University of Minnesota Press, 2006.
- Sherman, Daniel et Irit Rogoff (eds.). *Museum Culture. Histories, Discourses, Spectacles*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.

Sontag, Susan. *Contra la interpretación*. Madrid: Editorial Alfaguara, 1996.

Stoichita, Victor. *La invención del cuadro: Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000.

Stokstad, Marilyn. *ART: A Brief History*. Boston: Prentice Hall, 2021.

———. *Art History*. Vols. 1-2. Boston: Prentice Hall, 2011.

Stager, Jennifer M. *Seeing Color in Classical Art: Theory, Practice, and Reception, from Antiquity to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

Sturken, Marita et Lisa Cartwright. *Practices of Looking*. Nueva York: Oxford University Press, 2001.

Tagg, John. *El peso de la representación*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.

Viridis, Alberto. *Colors in Medieval Art. Theories, Matter and Light from Suger to Grosseteste (1100–1250)*. Roma: Viela, 2023.

Warburg, Aby. *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal, 2010.

Wöfflin, Enrique. *Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte*. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1952.

Actualizado: 6 de junio de 2024