Universidad de Costa Rica

Profesor: Lic. Rubén Óscar Jerez Brenes

Teléfono: 2239-1306

Whatsapp: 8664-4481

Correo electrónico: ruben.jerez@ucr.ac.cr

Requisito: Ninguno

Horas: 5 semanales

Horario: K-V 3 a 5:30 pm

Año: 2024

Facultad de Artes

Escuela de Artes Plásticas

PROPUESTA DE curso DE EXTENSIÓN DOCENTE

Historia del dibujo artístico: del renacimiento al arte moderno

Descripción:

Este curso presenta a la persona estudiante una revisión panorámica de las principales corrientes artísticas que se desarrollaron en Europa durante el periodo transcurrido entre los siglos XIV y XIX. Esta se orientará a exponer el papel que el dibujo artístico ha tenido en cada una de ellas; y la valoración que los y las artistas que en estas se enmarcan tuvieron de la práctica gráfica (dibujar). Así mismo, se abordará el análisis de las principales personalidades de la historia del dibujo europeo y de sus obras más notables; con el objeto de contrastarlas y observar las transformaciones, estilísticas, técnicas y temáticas, que la gráfica experimentó a lo largo de estos siglos.

Objetivo general:

Que la persona estudiante comprenda las funciones desempeñadas por los dibujos artísticos en diferentes épocas de la historia de Occidente.

Objetivos específicos:

Que la persona estudiante:

1. Pueda identificar las características que definen al dibujo y lo diferencian de otras formas de expresión artística en la tradición europea.
2. Comprenda los procesos históricos que llevaron a la conceptualización del dibujo como fundamento de las artes plásticas durante el Renacimiento.
3. Pueda comentar la obra gráfica de las y los dibujantes más destacados de la historia del arte europeo de los siglos XIV al XIX.
4. Comprenda los procesos históricos que llevan al dibujo a experimentar una crisis de valor durante las últimas décadas del siglo XIX.

Contenidos:

Unidad 1: El dibujo como fundamento de las artes

* Antecedentes antiguos y medievales del dibujo europeo
* El libro de modelos en el taller gótico
* El cuaderno de dibujos renacentista
* Primeras formas de dibujo autónomo en el Alto Renacimiento.

Unidad 2: Los siglos XVI-XVIII, la gran era del dibujo

* Las academias y el dibujo como pedagogía del arte
* El manierismo, el coleccionismo culto del dibujo
* El barroco, diversificación funcional y temática del dibujo
* El rococó, el dibujo como obra de arte autónoma

Unidad 3: El siglo XIX, la crisis del dibujo

* Neoclasicismo y romanticismo, el retorno a lo privado
* Del realismo al modernismo, el cuestionamiento de la autoridad académica

Metodología:

El estudio de los contenidos listados anteriormente se realizará durante las lecciones a través de clases magistrales dictadas por el profesor. Esta dinámica se complementará con la revisión y comentario de materiales audiovisuales cortos. Semanalmente, se ofrecerá a las personas estudiantes material de lectura de revisión optativa, a través del cual podrán profundizar sobre los contenidos abordados en clase.

Cronograma

FECHA	CONTENIDOS
Martes 6 de febrero	El dibujo en las prácticas de taller de la Edad Media Introducción al estudio del Renacimiento Italiano
Viernes 9 de febrero	Del libro de modelos al cuaderno de dibujos renacentista. El dibujo en el Alto Renacimiento
Martes 13 de febrero	El dibujo manierista
Viernes 16 de febrero	Las academias y el dibujo como pedagogía del arteEl dibujo barroco 1
Martes 20 de febrero	El dibujo barroco 2El dibujo rococó 1
Viernes 23 de febrero	El dibujo rococó 2El dibujo neoclásico
Martes 27 de febrero	El dibujo romántico El dibujo realista
Viernes 1 de marzo	El pastel impresionistaEl dibujo durante el Fin de siècle

Bibliografía

Ames-Lewis, F. (2000). *Drawing in Early Renaissance Italy.* New Haven: Yale University Press.

Baetjer, K., & Shelley, M. (2011). *Pastel Portraits: Images of 18th-Century Europe.* Nueva York: The Metropolitan Museum of Art.

Bambach, C. (2018). *Michelangelo Divine Draftsman & Designer.* Nueva York: The Metropolitan Museum of Art.

Benati, D., De Grazia, D., Feigenbaum, G., Ganz, K., Morgan Grasselli, M., Louisel Legrand, C., & Van Tuyll, C. (1999). *The Drawings of Annibale Carracci.* Washington: National Gallery of Art.

Bernick, E. (2019). Drawing Connections: New Discoveries Regarding Cesare da Sesto’s Sketchbook. *Master Drawings, 57*(2), 147-196.

Börsch-Supan, H. (2007). *Antoine Watteau.* Postdam: h.f.ullmann.

Bozal, V. (2008). Dibujos grotescos de Goya. *Anales de Historia del Arte, Volumen Extraordinario*, 407-426.

Brooks, J. (Ed.). (2007). *Taddeo and Federico Zuccaro: Artist-Brothers in Renaissance Rome.* Los Angeles: The J. Paul Getty Museum.

Doré, G. (2017). *La Guerra Civil en Francia.* Valencia: El Nadir.

Dover Publications. (2006). *The Medieval Sketchbook of Villard de Honnecourt.* USA: Dover.

García Guatas, M. (s.f.). *Jean Auguste Dominique Ingres.* Madrid: Historia 16.

GROVE. (1996). *The Dictionary of Art.* EE UU: GROVE.

Holcomb, M. (2009). *Pen and Parchment: Drawing in the Middle Ages.* Nueva York: The Metropolitan Museum of Art.

Ives, C., Stuffmann, M., & Sonnabend, M. (1992). *Daumier Drawings.* Nueva York: The Metropolitan Museum of Art.

Jollet, E. (1997). *Jean & Francois Clouet.* Paris: Lagune.

Karet, E. (2002). *The Drawings of Stefano da Verona and His Circle and the Origins of Collecting in Italy: A Catalogue Raisonné.* Philadelphia: American Philosophical Society.

Lang, A. (2003). *The Drawings of François Boucher.* Nueva York: American Federation of Arts.

Le Brun, C. (2015). *Fisiognomía de las pasiones.* Madrid: Casimiro.

Le Nen, D. (2020). *Leonardo Da Vinci: La aventura anatómica.* Barcelona: Larousse.

Nichols, L. (1992). The "Pen Works" of Hendrick Goltzius. *Philadelphia Museum of Art Bulletin, 88*(373/374), 4-56.

Perrig, A. (2005). Sobre el dibujo y la formación básica del artista entre los siglos XIII y XVI. En R. Toman, *El arte en la Italia del Renacimiento* (págs. 416-440). China: Ulmann & Könemann.

Rand, R. (2006). *Claude Lorrain: The Painter as Draftsman.* New Haven: Yale University Press.

Resemann, A. (2007). El dibujo en el neoclásico y el romanticismo. En R. Toman (Ed.), *Neoclásico y romanticismo* (págs. 480-500). Colonia: Könemann.

Rosenberg, P. (2000). *From Drawing to Painting: Poussin, Watteau, Fragonard, David & Ingres.* New Jersey: Princeton University Press.

Sani, B. (2012). Un dibujo de Ottavio Leoni: el Retrato del Duca Cesarini. *Boletín del Museo de Bellas Artes de Bilbao*, 113-149.

Wolk-Simon, L. (1997-1998). Domenico Tiepolo: Drawings, Prints, and Paintings in the Metropolitan Museum of Art. *The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 54*(3), 1+3-68.

Wood, D. (1988). *The Craft of Drawing: A Handbook of Material and Techniques.* U.S.A.: Harcourt Bruce Jovanovich.

Zöllner, F., & Nathan, J. (2011). *Leonardo da Vinci: Obra gráfica.* Colonia: Taschen.