

Origen

La carrera de Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica fue creada a inicios de la década de los años setenta del siglo XX, gracias a la instancia de conocidos y conocidas docentes e investigadores de las ciencias sociales de esta institución educativa.

Como punto de partida se creó un programa con un marcado acento socio-antropológico, acorde con las tendencias de la época, que ve nacer esta nueva carrera universitaria, la cual vino a llenar un vacío en el campo del estudio de las artes desde un punto de vista teórico y práctico.

Con el paso de los años esta se convierte en una carrera pionera en todo el istmo centroamericano, incluso hasta nuestros días, al ser la única en el país y en la región centroamericana, en la cual, se forman especialistas en la teoría e historia del arte occidental con breves acentos en los estudios latinoamericanos y asiáticos.

Historia del arte en Costa Rica

En el contexto costarricense e institucional, es con la anexión en 1940 de la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes a la Universidad de Costa Rica bajo el nombre de Facultad de Bellas Artes que, bajo un marco académico-universitario, se incluyen los primeros cursos de historia del arte producto directo de este proceso.

La oferta de cursos era limitada y el enfoque de estos se restringía al abordaje de las artes visuales europeas, y de la arqueología y la arquitectura costarricense. Para la década de los sesentas se desarrolla en la Facultad de Bellas Artes una mayor sensibilidad hacia el arte moderno, que se traduce en la inclusión de temáticas afines en los cursos de historia del arte; ampliándose los tópicos desarrollados al estudio del postimpresionismo, las primeras vanguardias, el muralismo mexicano y la pintura estadounidense del siglo XX.

En el año 1972 se inició un proceso de actualización de los planes de estudio de esta unidad académica, que incluyó la creación formal de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Historia del Arte; la cual, hasta la fecha actual, es la única en su clase en la región centroamericana.

La carrera se caracterizó por la adopción de un enfoque interdisciplinario en la que se combinaban cursos de historia del arte, historia de la civilización occidental, antropología, arqueología y artes plásticas.

En el año 2007 se impulsó una considerable modificación del plan de estudios de la carrera, orientada a fortalecer la formación teórica de los estudiantes y brindarles herramientas para la práctica de la investigación y la crítica del arte. De una carrera diseñada principalmente en función

de la historia y la antropología, se pasó a otra enfocada hacia la filosofía, la estética, la historiografía y teoría del arte. Este proceso de revisión y actualización del plan de estudios continuó con la concreción en el año 2013, de una segunda modificación extensiva del pensum que acabó con el sesgo eurocéntrico, al consolidar un eje curricular de historia de la cultura y el arte latinoamericano, y ampliar la oferta de cursos optativos y obligatorios, para incluir una mayor variedad de temas relacionados a la cultura artística y visual de la humanidad.

Importancia

¿Para qué y por qué de la disciplina?

Los humanos han construido el mundo mediante un largo proceso de abstracción, que permitió el paso de los Neandertales al humano de Cromañón. Esto definió nuestro lugar en el mundo, el cual está constituido por la forma en como lo vemos. Tomar conciencia del mundo y sus múltiples expresiones, es permitir saber cómo se construyen las imágenes en tiempo y espacios particulares. De ahí el por qué de la impor-

La Historia del Arte se ocupa de la identificación, clasificación, descripción, evolución, interpretación y entendimiento de los productos artísticos y el desarrollo histórico de los distintos campos de las artes visuales, según su contexto histórico-cultural.

tancia de su estudio.

Algunas razones que establecen la importancia del estudio de la disciplina:

Historia del Arte como disciplina científica

La Historia del Arte se encarga del es-

tudio histórico de las artes visuales en todo su conjunto y de todos los tiempos a partir de una serie de procesos metodológicos que se han ido desarrollando desde sus orígenes hasta nuestros días y que muchas veces están en relación con las técnicas y métodos de las otras ciencias sociales, así como de áreas de las ciencias exactas y técnicas.

Establecer una explicación de la historia de la humanidad sin tomar en consideración a las artes visuales, ya plantea un sesgo. Por tal razón, debemos saber acerca del contexto histórico, político, económico, social y cultural de las obras. De tal forma, no solo aprenderemos en qué museo se encuentra la obra, sino también el por qué de las distintas técnicas que se desarrollaron en cada época y los materiales, qué textos leían los artistas, qué música escuchaban, así como el por qué de la preponderancia de hombres artistas y las omisiones de las mujeres en dichas prácticas y labores, etc.

Por otra parte, la historia del arte no excluye a otras materias complementarias como la estética, la museología y la iconografía por lo que promueve la comprensión

Perfiles de CARRERA

y entendimiento de autores y autoras en dicho campo, con el fin de plantear propuestas y soluciones siempre novedosas para los diversos proyectos en esas áreas.

Historia del arte como rama de las humanidades

El estudio de la Historia del Arte nos faculta a comprender acerca de:

■ **Cultura General:** De la historia de las manifestaciones artísticas más importantes de cada época, así como las de otras regiones fuera del ámbito de la historia universal del arte. El objetivo es comprender como el pensamiento y las cosmovisiones se han materializado de distintas formas.

■ **El ejercicio de observar:** Nuestra cultura visual se ha ido interesando menos por la observación minuciosa de los detalles de la imagen como resultado de la sobreproducción de gran cantidad imágenes. De tal forma, no estamos tan interesados en los detalles, o bien no tenemos herramientas para comprender que dicen los colores, los distintos lenguajes de símbolos y signos. También nos ayuda a comprender las dinámicas de la ciudad, sus espacios públicos y privados, así como su relación con las artes en todas sus expresiones (música escultura, fotografía, artes escénicas, artes populares, arquitectura, etc.)

■ **Comprender las preocupaciones humanas:** La historia del arte como estudio de las imágenes del pasado y presente, nos permite conocer nuestras preocupaciones filosóficas del origen o del por qué de las cosas y las ideas, las cuales se materializan en diversas manifestaciones artísticas. Desde el por qué de las artes en cuevas hasta el arte de un grafiti en alguna calle de una gran ciudad concurrida.

■ **Apertura y mayor comprensión de la historia:** La época visual en la que vivimos nos permite comprender la historia y sus caminos con protagonistas que poseen rostro, así como sus posesiones o lugares de origen e interacción. La historia del arte plantea un nuevo paradigma de enseñanza del mundo. Para entender las peculiaridades de la historia solo debemos observar las imágenes de cada época, y así, comprender como la belleza y la libertad tenían distintas formas de expresión según las disertaciones en cada época y cultura.

■ **Museos y monumentos históricos:** Es una forma de acercar a un público espectador de las imágenes, presentes en museos, además de los monumentos a su comprensión y explicación. Los cuales hablan de un contexto, una visión de mundo, de proyectos políticos, culturales o económicos implícitos en su materialización.

Empleabilidad

Dentro de los puestos, los egresados de Historia del Arte ocupan puestos de:

Jefe de Curaduría, Curaduría de colecciones, Curador de museo, Director General y Curador de Galería, Dirección del Museo, Mediación (educación).

Es un reto vincular al Historiador (a) del Arte con el resto de instituciones públicas y privadas no solo de la gran área metropolitana sino del resto de las provincias, siguiendo las disposiciones de la Política Nacional de Gestión de Colecciones Estatales de Arte 2020-2030, las leyes sobre patrimonio histórico, o bien, la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses.

Por otra parte, el historiador (a) del arte cuenta con amplio campo de acción, al ser los únicos de Centroamérica, que podrían suplir las necesidades propias de la disciplina, si la carrera implementara nuevas necesidades.

Por qué estudiar Historia del Arte

Como estudiosos del arte latinoamericano estamos obligados a detenernos en nuestra realidad nacional, con el objetivo de producir conocimiento sobre ella. Nuestros países han elaborado una importante producción artística antes de la conquista de América y después de ella. Sus procesos de producción histórica y estética son muy particulares y no se pueden homologar con el gusto y los intereses que promueve la Historia del Arte universal, producto de la modernidad. Por lo tanto, es necesario construir nuestra propia historia del arte con sus propias conclusiones y teorías y no al margen de los grandes discursos del arte europeo.

Centroamérica cuenta con una importante producción intelectual en el ámbito de la antropología, historia y arqueología, entre otras, sin embargo, la ausencia de una carrera de historia del arte en la región, hace que la producción intelectual desde el punto de vista la disciplina deje sin resolver discusiones importantes sobre los distintos periodos del arte local y regional. Por lo que se hace más indispensable la formación de Historiadores(as) del Arte en distintos ámbitos de la disciplina: Estética, museología, curaduría y teoría.

Caracterización profesional

La Historia del Arte proporciona una formación científica adecuada en los aspectos básicos de la Historia del Arte y en sus métodos y técnicas. El historiador del arte estará capacitado para analizar e interpretar las formas artísticas, para gestionar los bienes culturales y para trazar las líneas teóricas y prácticas que conduzcan al acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico.

Al mismo tiempo, estará facultado para valorar el referido patrimonio por sus con-

tenidos históricos (en tanto que expresan fases o periodos culturales), rememorativos (en tanto que testimonio inalterable de la educación cultura/tiempo), representativos (como acumulación de secuencias que definen espacios urbanos), e instrumentales (en la medida en que la gestión del patrimonio histórico artístico es generadora de riqueza).

Esta profesión requiere de facilidad de expresión tanto oral como escrita, capacidad de observación, análisis y síntesis que se aplicará sobre textos artísticos, una actitud exploradora, reflexiva y crítica, así como la disposición de trabajar integrado en equipos multidisciplinarios.

Un Historiador del Arte debe saber, que la Historia del Arte es el resultado de una serie de reflexiones sobre la imagen en sus distintos contextos culturales, que van desde el mito, el ritual hasta su emancipación, la cual inicio a finales del siglo XVIII. Todas estas reflexiones responden a que existe un interés del ser humano por el arte, en

Definición profesional

¿Quién es el Historiador del Arte? En términos generales y siguiendo una interpretación actual, es aquel o aquella profesional titulado que estudia e investiga los hechos históricos utilizando como fuente de interpretación las manifestaciones visuales de cada época, así como la comprensión de los significados desde las distintas estéticas para hacerlos comprensibles al resto de la sociedad. Por lo tanto, se trata de una actividad que evidencia un alto grado de responsabilidad y compromiso ético.

que tenemos distintas respuestas y reacciones ante el mundo, el cual se expresa en el conjunto de manifestaciones visuales de la humanidad que muestra una constante que revela su sentido y variantes en el espacio y tiempo. Por último, en que el arte tiene una finalidad que es comprendida de distintas maneras y niveles.

El Historiador (a) debe saber hacer comprensibles, ante los interesados, los retos que plantea el arte mediante una serie de estrategias de reflexión, exposición y clarificación del fenómeno artístico, tales como:

- Manejar conceptos estéticos y teóricos, así como técnicas de los diversos campos de especialidad de la producción artística.
- Manejar distintas propuestas teórico-metodológicas para enfrentar la particularidad de los problemas interpretativos de las distintas manifestaciones visuales del mundo.
- Desempeñar con creatividad la administración, conservación y montaje de la obra artística.
- Es un experto crítico del arte, valorando la producción en sus contextos históricos, tanto del pasado como los actuales.
- Contribuye a difundir la diversidad cultural artística hacia la comunidad.
- Es un investigador profesional y productor de ensayos y estudios teórico-históricos que plasmen la importancia de los bienes patrimoniales y la memoria histórica de las distintas culturas.
- Redefinir las Artes Visuales, conceptual y metodológicamente.
- Desarrollar aptitudes y actitudes profesionales que permitan integrar al proceso de la historia y la crítica del arte las diferentes metodologías, conceptos y técnicas de investigación actuales.
- Asumir la historia, la teoría y la crítica del arte como una creación humanística de la cultura nacional y universal, contribuyendo al proceso de configuración de la identidad nacional.
- Asumir el producto de la creación artística con visión interdisciplinaria para fomentar la experimentación metodológica, conceptual y técnica y la actualización del conocimiento.
- Integrar la investigación, acción social y docencia como aspectos esenciales del proceso de formación.

El Historiador (a) del Arte debe ser:

- Autocrítico
- Amplio de criterio
- Evitar la superioridad moral epistemológica
- Rigurosamente ético con sus afirmaciones e investigaciones
- Comprometido en la reflexión teórica para evitar modas.

Referencia

Lic. Carlos Calderón Herrera
Coordinador Cátedra Historia del Arte
Escuela de Artes Plásticas
Universidad de Costa Rica
83272499 -25118940
carlos.calderon_h@ucr.ac.cr