

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Historia del Arte I”

Profesores

Mg. ALCINO, Valeria

Lic. TRISTEZZA, Nora

2023

Programa - 2023**Carrera:** Licenciatura en Artes Visuales**Materia:** HISTORIA DEL ARTE I**Carga Horaria:** 2 hs. Semanales**Comisión:** TMA - TMB**1.- FUNDAMENTACIÓN**

El estudio de la Historia del Arte de la Antigüedad es fundamental para comprender el futuro desarrollo del arte occidental. Asimismo los cambios acaecidos en el lenguaje plástico a partir de la llegada del cristianismo traen un fuerte vínculo entre Oriente y Occidente que enriquece a la creación durante el período medieval.

En la época del Renacimiento se establece el canon de la Historia del Arte tradicional que llega a nuestros días. Por otro lado, se determina como unas de las temáticas propias del arte la representación de la belleza y la búsqueda de un universo ideal fundamentado en la Antigüedad clásica.

En torno al modelo clásico ya desarrollado en el Renacimiento, durante el Barroco se centrarán importantes discusiones desde distintos puntos de vista: como emblema nacionalista de poder, como reflejo del desarrollo de la clase burguesa etc. Sin embargo, así como el lenguaje Gótico fue el puntapié para que Italia desarrolle el Renacimiento, también en el período Barroco este lenguaje plástico será el instrumento crítico del que se valgan tanto arquitectos italianos como centroeuropeos.

2.- OBJETIVOS

- Preparar los y las estudiantes para una comprensión profunda de los conceptos básicos del área disciplinar.
- Comprender las diversas propuestas plásticas y arquitectónicas que se manifiestan tanto en la Europa clásica como en la medieval y en la moderna.
- Reconocer visualmente los distintos estilos que constituyen el período a estudiar.
- Aportar los instrumentos teórico-metodológicos necesarios para el análisis del Arte de Occidente desde sus inicios clásicos hasta la época barroca.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS**UNIDAD I****Introducción a la Historia del Arte.**

Definición y contenidos. La disciplina y sus límites. Debates historiográficos. Sujetos, actores e instituciones. Artistas mujeres. El canon. El concepto de belleza. La formación del gusto. El mito de La Historia del Arte.

UNIDAD II

El Arte de la Antigüedad

1. **El arte prehelénico:** arquitectura y artes figurativas en Creta y Micenas. El arte minoico y cretense. La cerámica.
2. **El arte griego:** periodización del arte griego. El arte en el mundo griego: la escultura arcaica, geométrica y clásica. Desarrollo de la arquitectura arcaica. Tipología del templo. Los órdenes arquitectónicos. Desarrollo de la arquitectura clásica.
3. **El periodo clásico:** El siglo de Pericles. La Acrópolis de Atenas. La teatralidad de la arquitectura helenística. El canon y la escultura monumental.
4. El Helenismo y sus centros. El arte helenístico

UNIDAD III

1. **El arte romano:** los orígenes del arte romano: Etruria.
2. De la República al Imperio. Las artes en Roma: prácticas sociales y representaciones simbólicas. La relación entre el arte romano y el helenismo. Corriente plebeya y corriente griega en el gusto romano. Desarrollo de la arquitectura romana. Arquitectura doméstica, conmemorativa y funeraria. La escultura romana. Desarrollo de la retratística. La pintura.
3. **El paleocristiano:** producciones simbólicas en el período inicial. El cristianismo como arte oficial del Imperio.

UNIDAD IV

El Arte Medieval

1. El medioevo: contexto cultural. Ideas predominantes. La obra de arte, sus funciones y su articulación entre tres civilizaciones: Occidente, el Islam y Bizancio.
2. La arquitectura como soporte del mosaico, la pintura, la escultura. Iglesia y castillo.
3. El ícono como presencia divina.
4. La orfebrería como signo de poder y devoción.
5. El grabado en madera, las iluminaciones y las miniaturas como imágenes de culto.

UNIDAD V

El Renacimiento

1. **El Quattrocento en Italia** La formulación de un nuevo lenguaje.
  - A. **Florenia centro del humanismo:** Brunelleschi y León Battista Alberti: obra teórica y arquitectura. La escultura: Ghiberti y Donatello. Pintura: Masaccio. Tendencias experimentales de la pintura florentina: Paolo Ucello, Piero della Francesca. La corriente anticlásica: de Fra Angelico a Botticelli.
  - B. **Las escuelas periféricas:** Nápoles: A. da Messina. Padua: A. Mantegna. Venecia: los Bellini.
  - C. **Pintura del Renacimiento en Europa:** Los primitivos flamencos: los hermanos Van Eyck, Roger van der Weyden. Estética flamenca.
2. **El Cinquecento.** El momento clásico. La consolidación del canon occidental. Roma como centro cultural. Del mecenas florentino a la corte papal de Julio II. El artista como genio. Los grandes maestros: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y sus derivas.

UNIDAD VI

- A. **La problemática manierista del Cinquecento en Italia:** Correggio y Parmigianino. La escuela veneciana. Los orígenes: Giorgione. Tiziano, Tintoretto y el manierismo

veneciano.

- B. **El resto de Europa:** La pintura alemana del Siglo XVI: A. Durero, M. Grünewald, H. Holbein y L. Cranach. La Contrarreforma y la necesidad de una nueva imagen religiosa. El Greco, un pintor *excepcional* para el gusto español. La presencia del grabado a través de los maestros del Norte de Europa.

UNIDAD VII

El Barroco

- 1 **Formulación de un nuevo lenguaje:** El arte de la Iglesia. Roma y los proyectos urbanísticos y arquitectónicos. El lenguaje del arte religioso. La nueva iconografía. La escultura y la formulación de una nueva imagen. La presencia del arte del grabado.
- 2 **El mundo de la corte:** la actitud del príncipe hacia las bellas artes. La formulación de nuevos géneros pictóricos. El cuadro como nueva realidad en la España del siglo XVII. Pintores y pintoras, formación y situación social.
- 3 **El entorno aristocrático y burgués:** la imagen de la burguesía. El barroco flamenco. La particularidad de España. La clientela y el mercado.

4.- BIBLIOGRAFÍA

4.1. - Bibliografía Obligatoria:

La cátedra se reserva el derecho de incluir, sustituir o modificar algunos de los textos consignados en el siguiente listado con el fin de apoyar los contenidos dictados en función del desarrollo de la cursada.

Para Introducción a la Historia del arte

Gracia, Carmen. El mito de la Historia del arte. En *Ars Longa* N°14-15, Universidad de Valencia, 2005-2006 <https://ojs.uv.es/index.php/arslonga/article/view/11831/11138>

Linda Nochlin, "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?" (traducción al español: Ana María García Kobeh). En Cordero, Karen e Inda Saenz (comps.), *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, Universidad Iberoamericana (Cdmx), Programa Universitario de Estudios de Género de la Unam, Conaculta-Fonca, Curare, 2001, pp. 17-44 <https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/09/10/npq/>

Para Grecia

De la Peña Gómez, Ma. Pilar. *Manual Básico de Historia del arte*, Col. Manuales Uex, 49, Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de publicaciones, edición digital, 2018. Capítulo 3

Dukelsky, Cora. *La acrópolis de Atenas: una lectura en clave política*. Instituto de Estudios Grecolatinos "Prof. F. Nόvoa", XV Jornadas de Estudios Clásicos:

Res publica: sociedad, gobierno y bien común, UCA, 2011.

https://www.academia.edu/2053991/La_Acr%C3%B3polis_de_Atenas_una_lectura_en_clave_pol%C3%ADtica

Dukelsky, Cora, "Mujeres griegas en las imágenes de la cerámica: novias, esposas, tejedoras". En: ASPARKÍA, 39; 2021, 21-41 - ISSN: 1132-8231 - e-ISSN: 2340-4795 - DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/Asparkia.6306>

Elvira Barba, Miguel Ángel. *Historia del arte griego. Obras y artistas de la antigua Grecia*. Madrid, Escolar y Mayo ed, 2019, Cap.1, pp.1-16

Para Roma

De la Peña Gómez, Ma. Pilar. *Manual Básico de Historia del arte*, Col. Manuales

uex, 49, Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de publicaciones, edición digital, 2018. Capítulo 4

Elvira Barba, Miguel Ángel: *Arte clásico*, Historia 16, Madrid, 1996, Cap. 9 y 10, pp. 161-197

Zahonero Moreno, Emma y Jesús Mendiola Puig. "Propuesta de la policromía del Augusto de Prima Porta: hipótesis naturalista y metodología procedimental". En *Revista PH* 102, 2021, Instituto Andaluz del patrimonio Histórico DOI: <https://doi.org/10.33349/2021.102.4596>

Para Grecia y Roma

De la Peña Gómez, Ma. Pilar. *Manual Básico de Historia del arte*, Col. Manuales uex, 49, Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de publicaciones, edición digital, 2018.

Gómez Urdáñez, Carmen, *Historia del Arte del Mundo Clásico*, Planeta, Barcelona, 1995. Completo.

Para Medieval

De la Peña Gómez, Ma. Pilar. *Manual Básico de Historia del arte*, Col. Manuales uex, 49, Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de publicaciones, edición digital, 2018.

Mesquida Domenge, Juan. *Historia del arte de la Alta Edad Media*, Planeta, Barcelona, 2004. Completo.

Manual de Historia Medieval: siglos III al XV / Gerardo Fabián Rodríguez ... [et.al.] ; dirigido por Gerardo Fabián Rodríguez; edición a cargo de Gisela Coronado Schwindt, María Luján Díaz Duckwen, Silvina Mondragón y Mariana Zapatero. - 1a ed. - Mar del Plata: Grupo de Investigación y Estudios Medievales: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2015.

E-Book.

Para Renacimiento, Manierismo y Barroco

Chadwick, Whitney: *Mujer, arte y sociedad*, Destino, Barcelona, 1992, Introducción y Cap. II: La Florencia del renacimiento y la mujer artista.

De la Peña Gómez, Ma. Pilar. *Manual Básico de Historia del arte*, Col. Manuales uex, 49, Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de publicaciones, edición digital, 2018.

Gonzalo Les, Paula. «Clara Peeters o el negocio de silenciar a las silenciadas». En *Filanderas. Revista Interdisciplinaria de Estudios Feministas*. (2), pp.85-88, 2017

Letts, Rosa Ma.: *Introducción a la Historia del Arte. El Renacimiento*, Gustavo Gili Editores, Barcelona, 1989. Completo.

Panofsky, Erwin: *Los primitivos flamencos*, Cátedra, Madrid, 1998, Introducción: la polarización de la pintura europea del siglo XV en Italia y los Países Bajos.

Rosa, Ma. Laura et al. "Dos siglos, dos artistas, dos vidas silenciadas por la historiografía: Sofonisba Anguissola y Elisabetta Sirani". XIV Jornadas Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias y abordajes teórico-metodológicos en la Historia de las Artes, UBA junio 1, 2021 – junio 2, 2021

Ruiz Gómez, L. , "Historia de dos pintoras. Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana". En *Historia de dos pintoras. Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana* [catálogo de exposición].

Madrid, España: Museo del Prado, 2019

Sierra, Julia: "¿Qué esconden *Las Meninas*" en *Historia Moderna*, n°38, Agosto, 2008.

Triadó, Juan Ramón, *Historia del Arte Barroco*, Planeta, Barcelona, 1994. Completo

Sverlij, Mariana. "El Renacimiento del mundo antiguo en Italia: diálogos y debates". En *Exlibris* Let N11, 2022 pp. 184-194 ISSN 2314-3894

Szir, Sandra. "La ninfa". En Burucúa, José Emilio et al., *Ninfas, serpientes, constelaciones: la teoría artística de Aby Warburg*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 2019.

Vodret, Rossella, *Caravaggio y sus seguidores*, MNBA, Buenos Aires, 2012. (catálogo)

Fuentes:

Da Vinci, Leonardo. *Tratado de la pintura* (selección)

Vasari, Giorgio. *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos*. (selección) 1550, Florencia, Italia.

4.2.- Bibliografía Complementaria:

ARGAN, G. C.: *Renacimiento y Barroco*, ed. Akal, Madrid, 1996 (2° ed.)

Brunelleschi, ed. Xarait, Madrid, 1990.

BAXANDALL, Michael: *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, ed. G. Gili, Barcelona, 1985.

BECATTI, G., *El arte romano*, Uteha, México, 1964.

BECKWITH, J.: *El arte de la Alta Edad Media*, Destino, Barcelona, 1995.

BERTI, L.; FOGGI, R.: *Masaccio. Catálogo completo*, Akal, Madrid, 1992.

BIANCHI BANDINELLI, R. y Paribeni, E.: *El arte de la antigüedad clásica*. Grecia, Akal.

BIANCHI BANDINELLI, R.: *Del Helenismo a la Edad Media*, Akal, Madrid, 1981.

BOARDMAN, John: *El arte griego*, ed. Destino, Barcelona, 1991.

BORSI, Franco: *Bernini*, Akal Arquitectura, Madrid, 1998.

BOZAL, Valeriano: *Historia del Arte en España* (2 vol.), ed. Istmo, Madrid, 1991.

BRAUNFELS, Wolfgang: *Urbanismo occidental*, Alianza, Madrid, 1983.

BURCKHARDT, Jacob: *La cultura del Renacimiento en Italia*, ed. Sarpe, Madrid, 1985.

CLARK, Kenneth: *El arte del paisaje*, ed. Seix Barral, Barcelona, 1971.

CHADWICK, Whitney: *Mujer, arte y sociedad*, ed. Destino, 1992.

CHASTEL, André: *Arte y humanismo en Florencia en la época de Lorenzo El Magnífico*. Cátedra, Madrid, 1990.

CHECA, Fernando; MORÁN, José Miguel: *El barroco*, ed. Istmo, Madrid, 1994.

CHUECA GOITÍA, F: *De Grecia al Islam*, Dossat, España.

CHUECA GOITÍA, F., *Breve historia del Urbanismo*. Alianza. Barcelona. 1989. Lección 5.

DEMARGNE, P.: *Nacimiento del arte griego*, Aguilard, Madrid, 1964.

FERINO PAGDEN, S.; ZANCAN, M. A.: *Rafael. Catálogo completo*, Akal, Madrid, 1992.

FERNANDEZ ARENA, José: *Renacimiento y Barroco en España*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

FRANCASTEL, Galiene y Pierre: *El retrato*, Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1988.

FRANCASTEL, Pierre, *Historia de la pintura francesa*, Alianza, Madrid, 1970.

FREEDBERG, D.: *El poder de las imágenes*, Cátedra, Madrid, 1992.

GOMBRICH, Ernest H.: *Historia del Arte*, ed. Alianza, Madrid, 1990.

El legado de Apeles, Alianza, Madrid, 1982.

Historia del arte como historia de la ciudad, ed. Laia, Barcelona, 1984.

- Norma y Forma*, Alianza, Madrid, 1986.
- Nuevas visiones de viejos maestros*, Alianza, Madrid, 1988.
- GRABAR, A.: *El primer arte cristiano*, Aguilar, Madrid, 1971.
- HEYNDENREICH, L.; LOTZ, W.: *Arquitectura en Italia: 1400-1600*, ed. Manuales Arte Cátedra, Madrid, 1991.
- JANTZEN, H.: *La arquitectura gótica*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1978.
- KRAUTHEIMER, R.: *Arquitectura paleocristiana y bizantina*, Cátedra, Madrid, 1986.
- KRISTELLER, Paul Oskar: *El pensamiento renacentista y las artes*, ed. Taurus, Madrid, 1986.
- LEVEY, Michael: *De Giotto a Cézanne*, ed. Destino, Barcelona, 1992.
- Madrid, 1998.
- MARINA, P.: *Leonardo. Catálogo completo*, Akal, Madrid, 1992.
- MARTIN, R.: *Arquitectura griega*, Viscontea, Buenos Aires, 1982.
- METZGER, H.: *La cerámica griega*, Fabril, Buenos Aires, 1962.
- MURRAY, Linda: *El alto Renacimiento y manierismo*, ed Destino, Barcelona, 1995.
- MURRAY, Peter y Linda: *El arte del Renacimiento*, ed Destino, Barcelona, 1990.
- Diccionario de Arte y Artistas*, Instituto Parramón ediciones, Barcelona, 1978.
- NIETO ALCAIDE, Víctor; CHECA, Fernando: *El Renacimiento*, Madrid, Istmo, 1993.
- PANIAGUA, José Ramón: *Vocabulario básico de arquitectura*, ed. Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1993
- PANOFSKY, Erwin: *Estudios sobre iconología*, Alianza Universidad, Madrid, 1994 (4° ed.).
- Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Cátedra, Madrid, 1977.
- Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Alianza Universidad, Madrid, 1994 (9° ed.).
- Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*, La Piqueta, Madrid, 1986.
- POLLITT, J. J.: *Arte y experiencia en la Grecia clásica*, ed. Xarait, Bilbao, 1990.
- POPE-HENESY, John: *El retrato en el Renacimiento*, Akal, Madrid, 1985.
- ROTH, L.: *Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado*, G. Gili, Barcelona, 2003.
- SEIDER, R.: *Pintura romana*, Fondo de Cultura Económica, México, 1969.
- TAFURI, Manfredo: *Sobre el Renacimiento: principios, ciudades y arquitectos*, ed. Cátedra, Madrid, 1995.
- TOMAN, R., El románico, arquitectura, pintura , escultura. Verlagsgesellschaft, Colonia, 1998. Introducción.
- TOMAN, R., El gótico, arquitectura, pintura , escultura. Verlagsgesellschaft, Colonia, 1998. Introducción.
- TRASFORINI, María Antonietta: *Bajo el signo de las artistas. Mujeres, profesiones de arte y modernidad*, Universidad de Valencia, 2009.
- TRIADÓ, Juan Ramón: *Historia del Arte Barroco*, ed. Planeta, Barcelona, 1994.
- WARD PERKINS J.: *Arquitectura romana*, Aguilar, Madrid, 1978.
- WILLIAMSON, P.: *Escultura gótica 1140 – 1300*, Ediciones Manuales Arte Cátedra, Madrid, 1997.
- WITTKOWER, R.: *Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo*, Alianza editorial, Madrid, 1995.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

La propuesta didáctica de la materia "Historia del Arte I" plantea clases de carácter teórico a fin de cumplir con objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales en forma conjunta. Se busca que los y las estudiantes se acerquen a los modos de observar, analizar, definir y connotar una obra de arte en relación con su contexto cultural. Es imprescindible adentrarse en la historia de la cultura visual, conocer obras fundantes de la disciplina, así como los y las artistas que las llevaron a cabo.

Asimismo, la lectura comprensiva de textos y el debate sobre los constructos historiográficos son herramientas metodológicas imprescindibles.

El material bibliográfico se completará con material audiovisual obligatorio. El mismo se encuentra en el aula virtual.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Se tomarán evaluaciones parciales escritas y orales dependiendo de las particularidades del año lectivo y con el objetivo de ir evaluando los conocimientos adquiridos. Las mismas estarán repartidas entre los dos cuatrimestres y comprenderán instancias de recuperación. Se deberán aprobar todas las evaluaciones con una nota mínima de 4 (cuatro) para tener acceso al final y una asistencia del 50% a las clases.

Por último, para aprobar la materia se requiere un examen final oral como instancia integradora de todos los contenidos desarrollados durante la cursada. Ambas instancias, parcial y final, comprende la identificación de imágenes, manejo de vocabulario específico formal y técnico, el correcto uso del lenguaje académico y expresión formal. Si bien en el examen final se tendrá en cuenta la nota promedio de la cursada, la nota definitiva será consignada por el desempeño en el examen final oral.