

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“HISTORIA DEL ARTE II”

Profesoras:

Titular: PORTELA MA. ALEJANDRA

Docente autorizada: CORTEZ CONTRERAS, ANA CECILIA

2023

Carrera: Artes Visuales

Materia: Historia del arte II

Carga Horaria: 2 hs. (semanal)

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

Se abordarán las fluctuaciones de la estética y el pensamiento desde fin de la Edad Media hasta finales del siglo XIX. La asignatura será desarrollada desde una perspectiva social y cultural, no meramente como una historia de los objetos. Las obras de arte serán consideradas el resultado de una intención cultural, de un determinado estadio de la tecnología o el testimonio de un período histórico de un grupo socioeconómico reflexionando, además, acerca de la inserción de la obra de arte en una circulación social de la mirada y lo que se conoce como gusto.

2- OBJETIVOS

- Estimular el pensamiento autónomo de los estudiantes fomentando el desarrollo de capacidades personales de análisis de los contenidos propuestos.
- Promover el acceso a un planteo histórico que problematice el valor que las sociedades les dan a determinados objetos considerados estéticos, su modo de ser vistos, su modo de circular y de legitimarse.
- Presentar herramientas que permitan atribuir formas plásticas a determinados momentos históricos.
- Facilitar la comprensión de las relaciones entre iconografías, modos de representación, valores humanos y producciones simbólicas.
- Comprender las tensiones entre los saberes prácticos y los saberes teóricos en relación a la producción estética.
- Situar esas comprensiones dentro de contextos locales, regionales y globales donde nuestra propia configuración de mundo se inserta.

3- CONTENIDOS FORMATIVOS

Unidad I. LA EXPANSIÓN DE LO BARROCO

Revisión del concepto del Barroco en Italia y sus características culturales. La ciudad y el concepto urbanístico. El nuevo sentido del espacio: Bernini y Borromini. La escultura del movimiento. La poética de la luz y la sombra: la influencia de Caravaggio en la pintura. El clasicismo de los Carracci. El Barroco decorativo: Pietro da Cortona.

Unidad II. LO BARROCO EN FRANCIA Y LOS PAISES PROTESTANTES

Mansart y las tipologías palaciegas. La monarquía absoluta de Luis XIV: El Louvre, el Palacio de Versalles y su programa iconográfico. El clasicismo de Le Brun, Poussin y Lorraine vs el naturalismo de La Tour y los hermanos Le Nain. La escultura palaciega vs el expresionismo de Puget. El Barroco de los países protestantes: contexto y características. La pintura de Frans Hals, Rembrandt, Peeters y Vermeer de Holanda. Los flamencos Rubens y Jordaens.

Unidad III. LO BARROCO EN ESPAÑA Y AMÉRICA

Del Herreriano a la arquitectura palaciega. La imaginería española y el lenguaje de la contrarreforma en la pintura: Murillo, Zurbarán y Ribera. El pintor de la corte: Velázquez. Aproximación al Barroco en América. Análisis de la iconografía. El sincretismo en la pintura y la escultura. La arquitectura colonial de la evangelización.

Unidad IV. ROCOCÓ

La arquitectura y la pintura en periodos de Luis XV y Luis XVI. Madame Pompadour y el rol social de la mujer. La pintura galante: Watteau, Boucher y Fragonard. Los frescos de Tiépolo. El retrato aristocrático de Vigée-Lebrun y Labille-Guiard. La escultura de Pigalle y Falconet.

Unidad V. NEOCLASICISMO

La vuelta a la pureza de las formas y la recuperación de la Antigüedad. La arquitectura del período Napoleónico. La escultura de Cánova y Thorwaldsen. Patriotismo y virtud pictórica: Kauffmann, Mengs, David e Ingres.

Unidad VI. ROMANTICISMO

Las tensiones de la Ilustración y el Romanticismo como reacción. Vida y obra de Francisco de Goya. La Revolución de Blake y sus contemporáneos. La pintura como denuncia: Gericault y Delacroix. El paisaje como género: Constable, Turner y Friedrich. El Romanticismo germánico: Los Nazarenos.

Unidad VII. REALISMO Y NATURALISMO

La retórica del Realismo: Courbet, Daumier, Bonheur y la Escuela de Barbizón con C. Corot, T. Rousseau y Millet. Los Macchiaioli italianos. La Hermandad Prerrafaelita en Inglaterra.

Unidad VIII. MODERNISMO.

El salón de París y el origen de la pintura moderna. Manet y los Impresionistas. Alcances e influencias. La escultura moderna: Rodin y Camille Claudel. Postimpresionismo: los estilos individuales de Seurat, Lautrec, Cézanne, Gauguin, Van Gogh y H. Rousseau. Los Nabis. El Art Nouveau y los Modernismos: principales representantes.

1- BIBLIOGRAFÍA

1. Ángulo Iñiguez, Diego. **Historia del arte.** (dos tomos). Madrid. Gráficas Cóndor.1962
2. Argan, G. - **El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos.** Madrid. Akal. 1991
3. Argan, G.- **El Concepto del espacio arquitectónico. Desde el Barroco a nuestros días.** Buenos Aires. Nueva Visión. 1973
4. Ball, Philip. **La Invención del color.** Turner Noema. 2003
5. Eisenman F. Stephen. **Historia crítica del arte del siglo XIX.** Madrid. Akal.2001
6. Gombrich,E.H. - **La Historia del Arte.** Buenos Aires. Sudamericana. 1995
7. Gompertz, Will. - **¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos.** Buenos aires. Taurus.2013
8. Hauser, A. - **Historia Social de la Literatura y el Arte** (tomo segundo). Madrid. Alianza.2002
9. Jones, Richard Stephen – **Introducción a la Historia del Arte. El siglo XVIII.** Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1985
10. Mayayo, Patricia. **Historias de mujeres, Historias del Arte.** Madrid. Cátedra. 2003

11. Nochlin, Linda. **Situar en la Historia. Mujeres, Arte y Sociedad**. Madrid. Akal. 2020
12. Reynolds, Donald Martin. **Introducción a la Historia del Arte. El siglo XIX**. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1985
13. Rozsika, P. y Pollock, G. **Maestras antiguas mujeres, arte e ideología**. Madrid. Akal. 2021
14. Shiner, Larry. - **La invención del Arte. Una historia cultural**. Barcelona. Paidós. 2004

2- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas con proyección de material visual, comentario de bibliografía y análisis de fuentes y de obras en forma interactiva entre docentes y alumnos.

3- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Los alumnos deberán tener el 50% de asistencia. Se tomarán 2 (dos) exámenes parciales (pueden variar según criterio del docente entre pruebas escritas o trabajos de investigación). Deben aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro). Aquellos alumnos que no logren aprobar contarán con una instancia de recuperación. Además, para conservar la regularidad de la cursada, deberán haber cumplido con todas las actividades propuestas. Para rendir el examen final (exposición oral) el alumno deberá traer trabajada la totalidad de la bibliografía obligatoria y seleccionar un recorte temático que presentará como introducción. Luego deberá responder preguntas aleatorias de los contenidos del programa. La aprobación de la materia se consigue con una calificación de 4 (cuatro) o más.

