

LICENCIATURA EN CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Programa

“Historia del Arte I”

Profesores:

Titular: Lic. VARELA, Silvana
Adjunto: Lic. TRISTEZZA, Nora

2023

Carrera: Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Materia: HISTORIA DEL ARTE I

Carga Horaria: 2 hs. Semanales

Comisión: TNA

1.- FUNDAMENTACIÓN

El profesional especialista en conservación y restauración debe poseer una sólida formación en Historia del Arte. Comprender las transformaciones artísticas que se produjeron en el arte europeo a lo largo de los siglos, resultará una herramienta fundamental en el momento de intervenir en la restauración o conservación de un objeto artístico. La materia de estudio completará los conocimientos técnicos dando al futuro profesional una mayor seguridad y solvencia en el futuro desarrollo laboral.

2.- OBJETIVOS

- Conocer las principales tendencias artísticas europeas.
- Analizar las producciones artísticas teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se producen.
- Reconocer características formales y simbólicas de cada uno de los períodos estudiados.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I. EL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD. EGIPTO Y MESOPOTAMIA.

Introducción.

La constitución del imperio egipcio: características geográficas y sociales. Periodización. Los grandes conjuntos funerarios como vehículo para la vida ultraterrena. La arquitectura templaria y el vínculo con lo divino. Cánones formales y dimensión simbólica de la representación figurativa en la pintura y escultura.

Mesopotamia: características geográficas de la región y la organización social de sus pueblos. La heterogeneidad cultural. El vínculo entre construcción arquitectónica, imagen figurativa, religión y poder político.

BIBLIOGRAFÍA:

- AAVV. Historia del Arte. Madrid, Nerea, 2000. (Unidad 1)
- Azara, Pedro. "Arte sumerio ante arte moderno" en *Historiae*, vol 13 2016.
- Dukelsky, Cora. *La vida cotidiana en el arte egipcio*. Serie fichas de Cátedra, UBA, Facultad de Filosofía y Letras, 1995.
- Dukelsky, Cora. *Influencia de las creencias religiosas en el arte egipcio*. Serie fichas de Cátedra, UBA, Facultad de Filosofía y Letras, 1994.
- Gombrich, Ernst. *La Historia del Arte*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007. (Capítulo 2)
- Shiner, Larry. *La invención del arte*. Barcelona, Paidós, 2004. (Introducción).

-Tomasini, María Cecilia, *El arte de los pueblos de la Mesopotamia*.

UNIDAD II. EL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD. GRECIA Y ROMA.

Arte cretense y micénico. Características geográficas y sociales.

Grecia: hacia la elaboración de un canon ideal en la representación del cuerpo humano. El dominio de la racionalidad.

La Acrópolis de Atenas como expresión simbólica de la hegemonía ateniense. El sentido del espacio en el conjunto sagrado. Los órdenes clásicos en el templo griego.

El helenismo: nuevos conceptos y las diferentes tendencias en la escultura.

Conformación de la cultura romana. Aportes etruscos y griegos.

Configuración alegórica de la imagen en función de la exaltación del Estado y el poder Imperial.

El surgimiento de nuevas tipologías como expresión de la hegemonía de Roma: técnicas, materiales y un nuevo sentido del espacio. El Panteón, el Coliseo.

La escultura y el sentido del realismo. La exaltación alegórica de la figura imperial.

BIBLIOGRAFÍA:

-AAVV. Historia del Arte. Madrid, Nerea, 2000. (Unidades 2 y 3).

-Dukelsky, Cora. *Interacción arte-naturaleza en la civilización minóica*. Serie fichas de Cátedra, UBA, Facultad de Filosofía y Letras, 1988.

-Dukelsky, Cora. *Análisis simbólico del Partenón*.

-Gombrich, Ernst. *La Historia del Arte*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007. (Capítulos 3, 4, 5).

-Pollitt, J.J. *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*, Bilbao, Xarait, 1987. (Capítulos 2 y 3).

UNIDAD III. EL ARTE MEDIEVAL.

El surgimiento del arte cristiano: El arte paleocristiano. La imagen como camino a la salvación. Nuevas expresiones arquitectónicas: iglesias de planta basilical e iglesias de planta centralizada.

El arte bizantino bajo el gobierno de Justiniano: La arquitectura y los mosaicos como materialización del poder político y espiritual. Santa Sofía de Constantinopla y San Vitale en Rávena.

El renacimiento carolingio. Los nuevos aportes del arte ottoniano. La ilustración de manuscritos

El Arte Románico. El auge del culto a las reliquias. Las iglesias de peregrinación en el Camino de Santiago de Compostela. La imagen de la fe y su función pedagógica en pórticos, capiteles y muros.

El Arte Gótico en Francia. Afirmación de la ciudad y el poder de la monarquía. El significado de las transformaciones arquitectónicas y escultóricas. El simbolismo de la luz. El gótico temprano. Las grandes catedrales: Chartres, Reims y Amiens. El gótico radiante: La Sainte Chapelle de París.

El Trecento: Giotto y las nuevas concepciones pictóricas. Hacia la configuración de un nuevo sistema de representación pictórica.

BIBLIOGRAFÍA:

- AAVV. Historia del Arte. Madrid, Nerea, 2000. (Unidades 4, 6, 7, 8)
- Domengue Mesquida, Juan. *Historia del Arte de la Alta Edad Media*. Barcelona, Planeta, 1994.
- Gombrich, Ernst. *La Historia del Arte*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007. (Capítulos 6, 8, 9, 10).
- Piquero, María Ángeles Blanca. *Historia del Arte de la Baja Edad Media*. Barcelona, Planeta, 1994.
- Wolf, Norber. *Arte Románico*. Köln, Taschen, 2007.

UNIDAD IV. EL ARTE EUROPEO EN LOS SIGLOS XV Y XVI

Un nuevo modelo de individuo y sociedad.

Características generales del período. El concepto de Renacimiento.

El nacimiento de un nuevo sistema de representación en las artes figurativas durante *El Quattrocento*: la perspectiva lineal, la imitación de la naturaleza y la Antigüedad clásica como modelo a seguir. Diversidad de lenguajes artísticos. Los nuevos planteamientos espaciales en la arquitectura. La reelaboración de los modelos de la Antigüedad. Brunelleschi y Alberti.

La importancia de Flandes en la conformación de un nuevo sistema de representación. El desarrollo del género del retrato y la imagen devocional.

Transformaciones en las formas de la representación del cuerpo y el espacio en la obra de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. El mecenazgo de la corte papal.

La crisis de la fe. La Reforma y la Contrarreforma y su impacto en el arte. El fin de los ideales renacentistas. Abordajes al concepto de Manierismo

BIBLIOGRAFÍA:

- AAVV. Historia del Arte. Madrid, Nerea, 2000. (Unidades 9, 10)
 - Burke, Peter. *El Renacimiento*. Barcelona, Crítica Grupo Grijalbo-Mondadori, 1993. (Capítulo 4).
 - Gombrich, Ernst. *La Historia del Arte*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007. (Capítulos 11, 12, 13, 14, 15 y 18).
 - Todorov, Tzvetan. "La representación del individuo en la pintura" en *El nacimiento del Individuo en el arte*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.
 - Obras Maestras del Renacimiento al Romanticismo. Colección Museo de Bellas Artes- Galería Nacional de Hungría. Argentina, Museo Nacional de Bellas Artes y Budapest, Museo de Bellas Artes, 2018.
- <https://media.bellasartes.gob.ar/h/Publicaciones/Budapest.pdf>

MÓDULO V. EL ARTE EUROPEO EN EL SIGLO XVII

Nuevos fundamentos religiosos, políticos y científicos en el siglo XVII. El Barroco y su complejidad conceptual. Arte y retórica. El arte como propaganda y afianzamiento de la fe. Roma, centro del mundo cristiano. El poder del mecenazgo papal.

Arquitectura y urbanismo. Bernini y Borromini.

Formulación de un nuevo lenguaje escultórico.

La pintura en Italia. Diferentes tendencias en pugna. La integración de la arquitectura, la pintura y la escultura como rasgo característico del período.

El arte del siglo XVII en otros centros europeos: España, Flandes, Holanda.
La afirmación y autonomía de los géneros artísticos.

BIBLIOGRAFÍA:

- AAVV. Historia del Arte. Madrid, Nerea, 2000. (Unidades 11, 12)
- Gombrich, Ernst. *La Historia del Arte*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007. (Capítulos 19, 20, 21).
- Martin, John Rupert, Barroco. Xarait, 1986. (Introducción).
- "El Barroco". *El Correo de la Unesco*, París, Año XL, Septiembre 1987.
- Rauch, Alexander. "La Pintura del Alto Renacimiento y del Manierismo en Roma e Italia central." en Toman, Rolf. *El arte en la Italia*. , h.f.ullman, 2012, Potsdam, Alemania.

4.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

AAVV (2019), Historia del arte. Madrid, Alianza, 1997, Vol. 1, 2 y 3.
Janson, H. W. *Historia general del arte*. Madrid, Alianza, 1991.
Drioton, E. y Vandier, J. *Historia de Egipto*. Buenos Aires. Eudeba, 1964.
Martensen, R. *La idea de espacio en la arquitectura griega*, Buenos Aires, Nueva Visión.
Parrot, A. *Sumer*. Madrid, Aguilar, 1967.
Parrot, A., *Asur*. Madrid, Aguilar, 1969.
Schmökel, H., *El país de los sumerios*, Buenos Aires, Eudeba, 1965.
Ward-Perkins, J., *Arquitectura romana*, Madrid, Aguilar, 1978.
Duby, Georges, Arte y Sociedad en la edad Media. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. 1998.
Duby, Georges, L'Europe au moyen-Age, Flammarion, 1984.
Eco Umberto, Art et Beauté dans l'esthétique médiéval. Grasset & Fasquelle, 1997.
Argan Giulio Carlo. El concepto del espacio arquitectónico desde el barroco a nuestros días. Buenos Aires, Nueva Visión, 1979.

Durante el curso de la materia serán recomendados otros títulos y autores además de los consignados en el listado para promover la actualización bibliográfica.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas con proyección de material visual.
Lectura, análisis y comentario de bibliografía y fuentes.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

- La asistencia mínima es del 50%.
- Cumplir con el 50 % de las actividades consignadas en el campus.
- **Dos exámenes parciales:** se deberá rendir un examen **parcial escrito** antes de finalizar cada uno de los dos cuatrimestres.
- **El examen final oral** abarca todos los temas del programa vistos en clase.

Tanto el examen final como los exámenes parciales constan del reconocimiento de imágenes y justificación de la respuesta por parte del alumno.

El alumno/a deberá cumplir en asistencia con lo indicado en el Reglamento de alumnos.