

LICENCIATURA EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES

Programa

“Historia del Arte II”

Profesores:

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

2023

Carrera: Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Materia: HISTORIA DEL ARTE II

Carga Horaria: 2 hs. Semanales

Comisión: TNA

1.- FUNDAMENTACIÓN:

Las obras del arte del pasado reciente, surgidas de universos mentales diferentes al nuestro, establecen, sin embargo, vínculos constantes, de rechazo y de reelaboración, con las obras del presente. Paradigmas de arte barroco y de arte clásico se yerguen como modelos permanentes en el desarrollo de la historia del arte. Su estudio permite comprender la evolución posterior tanto como abre al ejercicio del análisis en contextos históricos diversos.

2.- OBJETIVOS:

Conocer las principales producciones artísticas desde el siglo XVIII a la Actualidad.

Establecer relaciones entre estas obras y el contexto político, social, económico y mental de los pueblos que las produjeron.

Adquirir capacidad de análisis aplicable a obras de arquitectura, pintura y escultura de los movimientos mencionados.

Establecer relaciones entre las artes visuales y otros productos culturales como la literatura y el cine.

Adquirir nociones relativas al campo estético.

Establecer relaciones con el arte de nuestro tiempo.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

Unidad I:

Barroco francés. Características generales. Versalles. Pintura.

Barroco Flamenco y holandés: Rubens, Rembrandt y Vermeer, la revalorización de la luz.

Rococó, arte de salón: Boucher, Watteau y Fragonard, la pintura galante.

Tiempo de cambios, arte y Revolución: el Neoclasicismo. Conceptos y características generales. David. La Academia y el Instituto de Bellas Artes. La transición a través de Ingres.

Unidad II:

El Romanticismo. Antecedentes. Conceptos y características generales. Gericault y Delacroix, de la línea al color. Romanticismo inglés. El paisaje en Turner y Constable. Francisco de Goya y Lucientes, un artista moderno.

El Realismo. El arte y la realidad. Nuevos materiales y nuevos temas. Daumier y Courbet y la pintura de su época.

El paisaje. Millet y el realismo idealizado. Escuela de Barbizón.

Unidad III:

Academicismo y renovación artística. Impresionismo.

El Salón de los rechazados. Adelantos científicos en óptica y física. Los pintores de la luz. La influencia de Turner y de la fotografía. El paisaje como tema. La pintura del instante.

El Postimpresionismo. La descomposición de colores. Signac y Seurat.

L'Art Nouveau francés. Arquitectura y diseño. El nacimiento del diseño gráfico. El modernismo catalán: Gaudí y las artes aplicadas.

Unidad IV:

SIGLO XX. Vanguardias históricas: Características generales (según Peter Burger)

Fauvismo. Expresionismo: Der Brücke.

Abstracciones:

La abstracción lírica: Der blaue Reiter, Kandinsky y Klee.

La abstracción geométrica: constructivismo ruso, suprematismo y neoplasticismo holandés.

Cubismo. Futurismo.

Dadá y el nacimiento del arte conceptual.

Surrealismo.

La Bauhaus y el diseño industrial.

Unidad V:

El arte después de la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos como centro artístico.

El expresionismo abstracto y las nuevas formas de figuración. Las postvanguardias: el pop, el op, el arte cinético.

Tendencias contemporáneas.

Arte conceptual, arte povera, land art, minimal art. Performances. Video arte.

4.- BIBLIOGRAFÍA:

Unidad I, II Y III:

- Argan, Giulio. *El arte moderno*, Fernando Torres Editor. Valencia 1977.
- Boime, Albert. *Historia Social del arte Moderno. Cap. II El Arte en la época del Bonapartismo 1800-1815*. Alianza Forma Editores. Madrid 1996 *Caps IV Francia y España y Cap. IX Caspar David Friedrich (ESTA EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD)*
- Boime, Albert: *Historia Social del Arte Moderno, Cap. I. El arte en la época de la revolución, 1750-1800*. Madrid, 1994, Alianza Forma.
- De Van Gogh a Matisse, Colecciones de los museos d'Orsay y de l'Orangerie, París, 2016.
- EISENMAN, Stephen, *Historia crítica del arte del S. XIX*, Edit. AKAL, Madrid, 2002
- Friedlaender, W. *De David a Delacroix*, Alianza Editores. Madrid 1989. *Capítulos 1, 2, 3, 5 y 6*.
- Francina, Francis. *La Modernidad y lo Moderno, La Pintura Francesa del Siglo XIX*, Madrid, AKAL 1998, *Cap. 1, Págs. 55 a 142*
- Minguet, Philippe: *Estética del Rococó*, 1992 Ediciones Cátedra. Madrid. *Cap. IV El estilo Rococó pág 149 a 229*
- Nochlin, Linda. *El realismo*, Editorial Alianza Forma. Madrid. 1994. *Caps. La Naturaleza del Realismo. Caps. I y III*.
- JONES, Richard, *El siglo XVIII*, Ed. Gustavo Gili, Madrid, 1985.
- J.M.W. Turner. *Acuarelas*. Tate Collection. Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 2018.
- -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>

Unidad IV

- Burger Peter, *Teoría de las Vanguardias*, Ed. Las Cuarenta, Bs. As., 2010.
- Droste, Magdalena, *Bauhaus*, Editado por el Archivo y Museo de Bauhaus, Berlín, 1991.
- Giunta, Andrea. Los usos políticos del Guernica, Clarín, 2-6-2017.
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/usos-politicos-guernica_0_r1cJ_V1fb.html.
- Hess, Walter, *Documentos para la comprensión del arte moderno*, Nueva Edición Fichas, Buenos Aires, 1978.
- Kandinsky, Wassily, *Punto y Línea frente al plano*, Nueva Visión Ediciones, Buenos Aires, 1969.
- Mackintosh, Alastair, *El Simbolismo y el Art Nouveau*, Ed. Labor, Barcelona, 1975.
- *Manifiestos Cubistas*, Gregorio Gordon Editor, Montevideo, 1971.
- Serillaz, Maurice, *El Cubismo*, Oikos-Tau Ediciones, Madrid, 1975.
- Laura Zambrini (2019). La impronta femenina en la Bauhaus: Un relato

incómodo. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
<https://www.aacademica.org/000-023/605>

Unidad V

- Giunta, Andrea. ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?
<https://historiadelarteylacultura2012.files.wordpress.com/2012/03/giunta-2014>
- Lucie-Smith, Edward, *Movimientos artísticos desde 1945*, Ediciones Destino, Singapur, 1984.
- Marturet, Hernán, "Alcances y límites de la vanguardia artística"
- Marzona, Daniel, *Arte Minimalista*, Editorial Taschen, Berlin, 2004.
- Romero Brest, Jorge, *La pintura europea contemporánea*, Fondo de Cultura Económica, México, 1974.

DURANTE LA CURSADA LA CATEDRA INCORPORARÁ BIBLIOGRAFIA LA QUE SERÁ DEBIDAMENTE FACILITADA A LOS ALUMNOS.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

Clases teórico-prácticas con proyección de material, comentario de bibliografía y análisis de fuentes y de obras por parte de las docentes y de los alumnos.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

La asistencia mínima es del 50%.

A la evaluación en proceso, consistente en análisis de obras y exposición de textos durante la cursada, se sumaran otras instancias formales:

Se llevaran a cabo dos evaluaciones, una en cada cuatrimestre, en el transcurso del dictado de la presente asignatura que podrán ser parciales escritos; parciales domiciliarios; trabajos monográficos o de investigación. Estas dos instancias formales serán OBLIGATORIAS y la nota a obtener para aprobar debe ser 4 (cuatro) o mayor a 4 en CADA UNA DE LAS INSTANCIAS.

El Examen final será oral, individual y obligatorio. Para aprobar, la nota no podrá ser inferior a 4 (cuatro). En el examen final se evaluará TODO el Programa de la materia.