

LICENCIATURA EN MUSEOLOGÍA
Y GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa

“Historia del Arte I”

Profesores:

Titular: TRISTEZZA, Nora

Adjunta: VARELA, Silvana

2019

Programa - 2019

Carrera: Licenciatura Museología y Gestión del Patrimonio Cultural

Materia: HISTORIA DEL ARTE I

Carga Horaria: 2 hs. Semanales

Comisión: TNA

1.- CONTENIDOS FORMATIVOS

El concepto de “Edad Antigua”. Delimitación espacio-temporal.

Egipto. Períodos históricos. Cultura, religión y arte. La arquitectura religiosa –funeraria y templaria- en el Antiguo Egipto durante el Imperio Antiguo y el Imperio Nuevo. Las artes figurativas: escultura y pintura.

Grecia. Periodización histórica. El arte griego primitivo: Creta, Micenas. El período arcaico. El siglo de Atenas. Alejandro Magno y el helenismo. Conceptos y realizaciones fundamentales de la arquitectura griega. El templo griego como tipo arquitectónico. Los órdenes arquitectónicos griegos. Grecia. Desarrollos de la escultura en Grecia. La escultura arcaica y el período “severo”. El arte griego del siglo V A.C. y el concepto de “arte clásico”. La escultura helenística.

Roma. Historia y cultura. El arte de la Roma Imperial. Aportes romanos al desarrollo de la arquitectura. La escultura romana: originalidad y vínculos con el legado griego. Proyecciones del arte romano al primer arte cristiano.

La Edad Media como problema histórico. Parámetros temporales y periodización. La fragmentación política de Europa: el Imperio, el Papado y los señores feudales. Una sociedad de “órdenes”: el vasallaje. Las invasiones. Una cultura de mezcla: el sustrato de la tradición clásica, la hegemonía de la Iglesia cristiana y el aporte de los pueblos invasores. El problema de las imágenes en las artes representativas medievales.

El arte paleocristiano. Las pinturas de las catacumbas. La primera arquitectura cristiana: las iglesias basilicales y las de planta centralizada, la herencia romana y el aporte de Oriente. La arquitectura constantineana y la arquitectura en Ravena. Los orígenes de la iconografía cristiana.

La Alta Edad Media. El arte en la *Romania* y el aporte de los pueblos “bárbaros”. Los germanos y el arte carolingio: la arquitectura (la capilla Palatina de Aquisgrán) y las miniaturas. El arte otónico. Los celtas y el arte irlandés: los manuscritos iluminados.

El Románico. El antecedente del prerrománico asturiano: Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo. El arte mozárabe. La arquitectura monástica y los orígenes del Románico: Cluny. El arte en el Camino de Santiago, las iglesias de peregrinaje: Saint Sernin de Toulouse, la colegiata de San Isidoro de León, la basílica de Santiago de Compostela. El renacimiento de la escultura en las portadas y los capiteles románicos.

El Gótico. El arte gótico y las transformaciones de la sociedad y la cultura en la Baja Edad Media. Las catedrales y el renacimiento de las ciudades. El desarrollo de la arquitectura gótica en Francia, de Saint Denis y Notre Dame de París a Reims. Los vitrales (Chartres). Las grandes portadas esculpidas. Difusión del Gótico en Alemania y España. El *Trecento* italiano: entre el Gótico y el Renacimiento.

La Europa moderna. Transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre el siglo XIV y el XVI. La renovación de las ciencias y la nueva concepción del espacio y del tiempo: la expresión de Europa y la conciencia histórica. El lugar de las ciudades italianas y flamencas en esos procesos. El Renacimiento, conceptos. Arte y humanismo. La vuelta a la Antigüedad. El pensamiento teórico. Los instrumentos de representación. El artista moderno.

La pintura toscana del *Trecento*, entre el Gótico y el Renacimiento. Tablas y frescos. Ciudades y pintores: Siena y Florencia. Duccio, Simone Martini y los Lorenzetti. Cimabue. La obra de Giotto en Asís, Florencia y Padua. La pintura Toscana en la segunda mitad del siglo XIV ¿transición o crisis? Últimos destellos del gótico: el “Estilo Internacional”.

El primer *Quattrocento* toscano. La arquitectura: *rinascita* de la Antigüedad y nuevas tipologías (palacios, urbanismo); la perspectiva: Brunelleschi, Michelozzo y Alberti. La pintura: renovación estética e iconografía: Masaccio, Fra Angelico, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Piero Della Francesca. *El Quattrocento* en Lombardía y el Véneto: Andrea Mantegna, Antonello de Mesina, Giovanni Bellini. La escultura y el modelo de la Antigüedad: Ghiberti, Donatello, Luca Della Robbia.

Entre el *Quattrocento* y el *Cinquecento*. Florencia: la pintura de Benozzo Gozzoli, Piero di Cosimo, Sandro Botticelli. De Florencia a Roma, la culminación del Renacimiento: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. La arquitectura de Bramante. Venecia: Giorgione, Ticiano.

El siglo XVI y el manierismo. Crisis y el fin del Renacimiento (el cisma luterano y la contrarreforma católica). Italia: Parmigianino, Pontormo, Rosso Fiorentino, Domenico Beccafumi, Il Bronzino, Tintoretto, Veronese. La arquitectura de Andrea Palladio. El manierismo europeo.

2.- BIBLIOGRAFÍA

Adam, Ernst. *Arquitectura medieval*. Bilbao, Ediciones Moretón, 1967.

Antal, Frederick. *Clasicismo y romanticismo*. Madrid, A. Corazón editor, 1978.

Antal, Frederick. *La pittura Fiorentina e il suo ambiente sociale nel Trecento en el primo Quattrocento*. Torino, Giulio Einaudi Editori, 1960. (Hay edición en español).

Argan, Giulio Carlo. “*El Cinquecento italiano y el idealismo*”, en René Huyghe (dir.) *El arte y el hombre*. París-Buenos Aires-México, Editorial Larousse, 1966, tomo II, pp.396-409.

Barral i Altet, Xavier. *La Alta Edad Media. De la Antigüedad tardía al año mil*. Colonia, Taschen, 1998.

Battisti, Eugenio. “*El Quattrocento*”, en René Huyghe (dir.) *El arte y el hombre*. París-Buenos Aires-México, Editorial Larousse, 1966, tomo II, pp.383-394.

Battisti, Eugenio. *Renacimiento y Barroco*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1990.

- Baxandall, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000.
- Beckwith, John. *El primer arte medieval*. México-Buenos Aires, Editorial Hermes, 1965 (nueva edición española en Ediciones Destino).
- Benevolo, Leonardo. *Introducción a la arquitectura*. Madrid, Celeste ediciones, 1992.
- Benevolo, Leonardo. *Introducción a la arquitectura*. Madrid, Celeste ediciones, 1992.
- Bettini, Sergio. *El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio*. Buenos Aires, CP67 Editorial, 1992.
- Bettini, Sergio. *El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio*. Buenos Aires, CP67 Editorial, 1992.
- Blunt, Anthony. *Teoría de las artes en Italia 1450-1600*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1979.
- Braunfelds, Wolfgang. *La arquitectura monacal en Occidente*. Barcelona, Barral Editores, 1975.
- Burke, Peter. *El renacimiento*. Barcelona, Crítica, 1993.
- Busch, Harald y Lohse, Bernd. *Arquitectura del románico en Europa*. Madrid, Ediciones Castilla, 1965.
- Busch, Harald y Lohse, Bernd. *El prerrománico y sus raíces*. Madrid, Ediciones Castilla, 1968.
- Chamoux, François. "El arte griego desde el siglo VI al IV antes de J.C", en Huyghe, René (dir.) Op. cit, tomo I, pp. 251-298.
- Chamoux, François. "El mundo romano, desde Sila a los Severos", en Huyghe, René (dir.) Op. cit, tomo I, pp. 345-354.
- Chamoux, François. *Escultura de la antigua Grecia*. México-Buenos Aires, Editorial Hermes, 1968.
- Chastel, André. *I centri del Rinascimento*. Arte Italiana 1460-1500. Milano, Rizzoli Editori, 1979 (Hay edición en español en la colección "El universo de las formas").
- Chastel, André. *La grande officina*. Arte italiana 1460-1500. Milano, Rizzoli Editore, 1979. (Hay edición en español en la colección "El universo de las formas").
- Chueca Goitia, Fernando. *Historia de la arquitectura occidental / 1. De Grecia al Islam*. Madrid, Seminarios y Ediciones, 1974.
- Drioton, Étienne. "La rivalidad y el apogeo de los imperios", en Huyghe, René (dir.) Op. cit, tomo I, pp. 141-159.
- Duby, Georges. *Arte y sociedad en la Edad Media*. Madrid, Taurus, 1998.
- Durliat, Marcel. *Introducción al arte medieval en Occidente*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1979.
- Francastel, Pierre. *La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento*. Caracas, Monte Ávila Editores, 1969.
- Frankfort, Henri. *Arte y arquitectura del Oriente Antiguo*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1987.
- Frankfort, Henri. *El pensamiento prefilosófico*. México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
- Gombrich, E. H. *Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento*. Madrid, Alianza Editorial, 1994.
- Gombrich, E. H. *Norma y forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento*. Madrid, Alianza Editorial, 1985.
- Grabar, André. *L'arte paleocristiana (200-395)*. Milano, Rizzoli Editore, 1980 (hay edición española en la colección "El universo de las formas", Editorial Aguilar).

- Grodecki, Louis. *Arquitectura gótica*. Buenos Aires, Viscontea, 1982.
- Hauser, Arnold. *Pintura y manierismo*. Madrid, Ediciones Guadarrama, 1972.
- Hubert, J. y otros. *L'Impero Carolingio*. Milano, Rizzoli Editore, 1981 (hay edición española en la colección "El universo de las formas", Editorial Aguilar).
- Huizinga, Johan. "*El problema del Renacimiento*", en *Hombres e Ideas*. Ensayo de historia de la cultura. Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1960.
- Jantzen, Hans. *La arquitectura gótica*. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1970.
- Johnson Sweeney, James. *Manuscritos irlandeses primitivos*. México-Buenos Aires, Editorial Hermes,
- Wittkower, Rudolf. *La escultura: procesos y principios*. Madrid, Alianza Editorial, 1980.
- Wolderling, Irmgard. *Egipto*. Barcelona, Editorial Seix Barral, 1962.
- Wooley, Leonard. *Mesopotamia y Asia Anterior*. Barcelona, Editorial Seix Barral, 1962.
- Zevi, Bruno. *Saber ver la arquitectura*. Buenos Aires, Editorial Poseidón, 1963.

3.- PAUTAS DE ACREDITACION Y EVALUACION

CONSISTE EN DOS EXAMENES PARCIALES CUATRIMESTRALES, RECUPERATORIOS Y UN EXAMEN FINAL.