

MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR DE COMERCIO

“Historia del Arte”

Profesores:

Titular: Lic. Nora Tristezza

Adjunto: Lic. Gustavo Derfler

2023

Carrera: Martillero Público y Corredor de Comercio.

Materia: HISTORIA DEL ARTE

Turno: TNA

1.- FUNDAMENTACIÓN:

Las obras del arte del pasado, 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 se yerguen como modelos permanentes en el desarrollo de la historia del arte. Su estudio permite comprender la evolución posterior como así también ejercitar su análisis aplicándolo a contextos históricos diversos.

En ese camino, es válido resaltar que los cambios acaecidos en el lenguaje plástico a partir de la llegada del cristianismo conllevan un fuerte vínculo entre Oriente y Occidente, lo que enriquece a la creación durante el período medieval desembocando en la renovadora estética renacentista.

El Renacimiento establece el canon del arte tradicional que llega hasta nuestros días, determinándose la representación de la belleza y la búsqueda de un universo ideal fundamentado en la Antigüedad clásica. Sin embargo, es durante el período barroco que se centrarán las más importantes discusiones artísticas desde distintos puntos de vista: como emblema nacionalista de poder, como reflejo del desarrollo de la clase burguesa etc.

Es de destacar que el estudio de la cultura y el arte presentan varios problemas metodológicos específicos. En primer lugar, el problema de un desarrollo que se da, a lo largo de la historia, no en una continuidad lineal, sino en términos de saltos, rupturas y negaciones.

A estos problemas particulares se suma la necesidad de establecer los vínculos entre contexto histórico, problemática social y cultural, así como de establecer vínculos entre los diversos lenguajes expresivos.

Será por lo tanto el objetivo de este curso establecer ejes conceptuales que permitan visualizar momentos claramente identificables de la producción cultural desde la época antigua a los comienzos del S XX.

2.- OBJETIVOS:

Que los alumnos puedan:

Conocer las principales producciones plásticas desde la Antigüedad a nuestros días.

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 trabajados.

Establecer relaciones entre las obras plásticas y otros productos culturales como la literatura y el cine.

Adquirir nociones relativas al campo estético.

Establecer relaciones con el arte de nuestro tiempo.

Familiarizarse con los lenguajes específicos de las artes plásticas.

Reconocer las tipologías simbólicas expresivas de cada cultura e incorporar los instrumentos teórico- metodológicos que les permitan analizar las producciones artísticas, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las obras paradigmáticas de cada cultura.

Desarrollar su capacidad de observación, su sentido crítico y su sensibilidad para que, por medio de una contemplación atenta, puedan disfrutar de la producción artística de todos los tiempos.

2.1. Ideales y actitudes

- Alentar el trabajo grupal, el debate de ideas y el respeto por la diferencia
- Fomentar el análisis de la obra de arte como vehículo privilegiado de la comprensión de una época, -el arte como expresión de pensamiento por imágenes visuales, sonoras, literarias.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

Contenido temáticos

Unidad I

Prehistoria, el nacimiento del concepto de belleza. EL ARTE CLÁSICO: El arte prehelénico: arquitectura y artes figurativas en Creta y Micenas. El arte griego: génesis y periodización. La escultura. Desarrollo de la arquitectura. El arte romano: los orígenes: Etruria. Las artes en Roma: prácticas sociales y representaciones simbólicas. Desarrollo de la arquitectura, la escultura y la pintura.

Unidad II

ARTE MEDIEVAL: El arte de la Baja Edad Media: características generales de la Europa románica. La catedral: exponente esencial del mundo gótico.

RENACIMIENTO: El Quattrocento en Italia Florencia y la formulación de un nuevo lenguaje. El Cinquecento. Alto Renacimiento: Los grandes maestros: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael.

Unidad III

EL BARROCO: La Contrarreforma y la necesidad de una nueva imagen religiosa: Roma y los proyectos urbanísticos y arquitectónicos. La nueva iconografía. La escultura y la formulación de una nueva imagen. Retórica barroca: Caravaggio y Carracci, Bernini y Borromini. La particular España de Velázquez.

Unidad IV

SIGLO XIX: Otra mirada al pasado: El Neoclacisismo: Francia. Arte y comunicación ideológica. El romanticismo. Lo Sublime. Alemania: Gaspar David Friedrich. Inglaterra. Naturaleza y paisaje nacional británico. Constable y Turner. Gericault, Delacroix, el movimiento romántico en Francia. España: Francisco de Goya y Lucientes.

Unidad V

SIGLO XIX: Los artistas realistas. El Impresionismo, en el Fin del Siglo, sentido fundacional del gran cambio, la búsqueda de la verdad a través de la luz, la fotografía. Figuras de transición, a caballo entre dos siglos: Van Gogh, Gauguin y Cezánne.

Unidad VI

SIGLO XX: Las vanguardias, el expresionismo alemán, los fauves, el cubismo y los futuristas italianos: Arte durante la primera guerra mundial: el dadaísmo, Duchamp y el nacimiento del arte conceptual. Los surrealistas. El pragmatismo: la Bauhaus y el suprematismo ruso.

Unidad VII

Los comienzos del arte argentino. La generación del '80. El arte del Centenario. Los muchachos de París, los artistas de La Boca. Berni, Spilimbergo, figuras destacadas del arte nacional.

4.- BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía Específica por Unidad Temática

Unidad I

BENJAMIN, Walter, *“La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”*, Editorial Itaca, Méjico, 2003.

GOMBRICH, Ernest H.: *Historia del Arte*, ed. Alianza, Madrid, 1990, Cap 5, “Los conquistadores del mundo”.

POLLITT, J. J.: *Arte y experiencia en la Grecia clásica*, ed. Xarait, Bilbao, 1990. (Cap. 3: El mundo en orden. El momento clásico, ca. 450-430 a.C.)

WARD- PERKINS, J., *Arquitectura romana*, Madrid, Aguilar, 1978, Cap. 3, “Roma: la nueva arquitectura de argamasa”.

Unidad II

JANTZEN, H.: *La arquitectura gótica*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1978.

CHADWICK, Whitney: *Mujer, arte y sociedad*, ed. Destino, 1992. (Introducción y Cap. II: La Florencia del renacimiento y la mujer artista).

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

Unidad III

ARGAN, G. C., *El concepto del espacio arquitectónico desde el barroco a nuestros días*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1979, pp. 49 a 61 y 85 a 121.

ARGAN, G. C., *Renacimiento y barroco II. De Miguel Ángel a Tiépolo*, Madrid, Akal, 1987, Cap. II, pp. 261 a 304.

Unidad IV

FRANCINA, Francis. *La modernidad y lo moderno. La Pintura Francesa del Siglo XIX Madrid, AKAL 1998 Cap. 1, La práctica Moderna del arte y de la Modernidad p. 55 a 142*
FRIEDLAENDER, W. *De David a Delacroix*. Alianza Editores. Madrid 1989. *Capítulos 1, 2, 3, 5 y 6. Págs 25 a 70 y 91 a 127.*

Unidad V

FRANCASTEL, Pierre, *El Impresionismo*, Emecé editora, Bs. As., 1979.

Unidad VI

BURGER, Peter. *Teoría de la Vanguardia*, Ed. Península, 1987. Prólogo y cap. III, p. 111 a 130.
DROSTE, Magdalena, *Bauhaus, 1919-1933*, Ed. Taschen, Berlín, 1991.

Unidad VII

LÓPEZ ANAYA, Jorge, *Arte Argentino Contemporáneo*, Buenos Aires, Emecé, 1960.
HERRERA, María José, "Cien años de arte argentino", Editorial Biblos, 2014.

LA CÁTEDRA SE RESERVA EL DERECHO DE AÑADIR BIBLIOGRAFÍA LA QUE SERÁ OPORTUNAMENTE FACILITADA A LOS ESTUDIANTES.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

Las clases serán teórico-prácticas. La parte teórica consistirá en exposiciones, apoyadas en proyección de material audiovisual y análisis de fuentes. En dichas exposiciones se alentará en todo momento la participación crítica de los alumnos. La parte práctica, consistirá en exposiciones de los alumnos y grupos de discusión en torno a una guía de análisis.

Tanto en la parte teórica como en la práctica, se privilegiará ante todo el análisis de obras plásticas y fílmicas. En una segunda instancia, se analizará el material crítico a la luz del contacto con las obras.

Se fomentará en todo momento la discusión y participación de los alumnos.

TODO EL MATERIAL SE SUBIRA AL AULA VIRTUAL DE LA MATERIA

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

Habrà una constante evaluación en el desarrollo de las clases y en la realización cotidiana de trabajos prácticos y en el cumplimiento de las lecturas solicitadas.

Se tomarà un (1) examen parcial durante el mes de octubre, con una instancia de recuperatorio, para aquellos alumnos que no hayan aprobado el examen, en fecha a determinar. Serà escrito y abarcarà los temas trabajados en cada una de las unidades hasta el momento del examen.

La evaluación definitiva consistirá en examen final, individual, oral y obligatorio, de síntesis de los recorridos de la cursada, en el cual el alumno expone un tema de su elección y luego se lo examina acerca del resto del programa. Se recomienda a los alumnos que se presenten al examen con su propia carpeta de imágenes.

Tenderà a medir los logros en las áreas expresadas en los objetivos.

Tanto las instancias de cursada como los parciales deben aprobarse con 4 (cuatro) para poder acceder al examen final.

Bibliografía general (No obligatoria)

ARGAN, G.C., *El concepto del espacio arquitectónico desde el barroco a nuestros días*, Bs. As., Ed. Nueva Visión, 1979.

El pasado en el presente, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

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

BENÉVOLO, Leonardo, *Historia de la arquitectura moderna*, Gustavo Gili Editores. Barcelona. 1980.

BENJAMIN, Walter, *Poesía y capitalismo, Iluminaciones 2*. Taurus Editores Madrid 1980.

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.

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

BORZI, Franco, *Bernini*, Akal Arq., Madrid, 1998.

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

CATALOGO *El Cubismo y su entorno en las Colecciones de Telefónica*, Bs. AS., 2008.

CLARK, Kenneth, *La rebelión romántica*, Alianza forma, Madrid, 1990.

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

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

DIETMAR, Elger, *Dadaísmo*, Ed. Taschen, Barcelona, 2004.

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

FOCILLON, H.: *El arte en occidente: el arte gótico*, Alianza, Madrid, 1987.

FRANCASTEL, Galienne 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.

HERBERT, Robert, *El impresionismo, arte, ocio y sociedad*, Ed. Alianza Forma, Madrid, 1989.

HOBBSBAWM, Erik, *La era de la Revolución. 1789-1848*, Barcelona, Crítica, 2006

HOBBSBAWM, Erik, *La era del capital, 1848- 1875*, Barcelona, Crítica, 2006

HOBBSBAWM, Erik, *La era del Imperio, 1875-1914*, Barcelona, Crítica, 2006

HOBBSBAWM, Erik, *Historia del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 1997

JANSON, H.W, *Historia general del arte 1 y II*, Madrid, Alianza, 1999

KANDINSKY, V. *Punto y línea frente al plano*, Ed. Nueva Visión, Bs. As., 1969.

MARTIN, R.: *Arquitectura griega*, Ed. Viscontea, Buenos Aires, 1982.

MURRAY, Peter y Linda: *El arte del Renacimiento*, ed. Destino, Barcelona, 1990.

Diccionario de Arte y Artistas, Instituto Parramón ediciones,
Barcelona, 1978.

PANIAGUA, José Ramón: *Vocabulario básico de arquitectura*, ed. Cuadernos Arte
Cátedra, Madrid, 1993

PANOFKY, Erwin: *Estudios sobre iconología*, Alianza Universidad, Madrid, 1994 (4ºed.).

Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte, Cátedra,
Madrid, 1977.

Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Alianza
Universidad, Madrid, 1994 (9º ed.).

PATER, Andreas y BAUER, Hermann, *La pintura del barroco*, Colonia, Taschen, 1997