

Programa analítico correspondiente a la Unidad Curricular

HISTORIA DEL ARTE

Docente: Lic. Sabrina Ayroldi Chenot

Contacto: s.ayroldichenot@gmail.com

Curso: 2º año	Horas: 5 (cinco)	Cursado: Cuatrimestral	Formato: Seminario
Correlativas regulares Introducción a la Historia		Correlativas aprobadas -	

Objetivos

Este espacio curricular propone el reconocimiento del discurso artístico, y cada una de sus diversas disciplinas, como un fenómeno cultural y social, que posee una retórica, y que sólo puede ser analizable teniendo en cuenta el contexto histórico mudable, político y económico, en el que está inmerso. Asimismo, la asignatura buscará puntualizar y redefinir los conceptos de arte, obra de arte, artista y campo artístico, entendidos como elementos relativos a estos contextos históricos.

Velando siempre porque los estudiantes puedan analizar esta diversidad de producciones desde una mirada reflexiva, para poder lograr cultivar un pensamiento crítico que colabore en la producción de su conocimiento, se abarcará el desarrollo cultural de América y Europa desde sus inicios en el periodo formativo hasta mediados del siglo XX, buscando poder interpretar críticamente las transformaciones que ha experimentado el pensamiento de cada periodo. Para este fin se relacionarán los fenómenos artísticos con el contexto cultural, político y social de cada periodo histórico estudiado.

Contenidos

UNIDAD INTRODUCTORIA: culturas y civilizaciones antiguas de América. *Análisis de las raíces del pensamiento mesoamericano y andino. Creencias, identidad y desarrollo social.*

Mesoamérica: periodo preclásico, clásico y postclásico. Andes: periodo inicial, medio, tardío. Horizonte inicial, medio, tardío.

- BOUYASSE-CASSAGNE, Tres reflexiones sobre el pensamiento andino, "Pacha: entorno al pensamiento aymara", PP11-56
- LOPEZ AUSTIN, LOPEZ LUJAN, L. "La periodización de la historia mesoamericana", Arqueología mexicana Vol VIII, N°43
- SILVA GUADAMES, O., Civilizaciones prehispánicas de América, Editorial Universitaria.

UNIDAD 1: Estética y pensamiento antiguo del mundo occidental. Análisis de las raíces de la cultura y del pensamiento occidental: Grecia, Roma Imperial, cristianismo occidental y oriental.

Edad media. Románico y gótico, el arte en el pensamiento teocéntrico.

- GOMBRICH, E.H., La historia del arte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2007, pp. 75-183.

UNIDAD 2: Cultura y pensamiento moderno.

Renacimiento. Revisiones del pasado, antropocentrismo y el artista como protagonista. El humanismo y el intelectualismo. Coleccionismo y patrimonio.

- GOMBRICH, E.H., La historia del arte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2007, pp. 185-267.

Manierismo. La propuesta anteclásica.

- HAUSER, A.: Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 1978, "El concepto del manierismo", pp. 11 a 21.

Barroco católico y protestante. Reforma luterana y contra reforma católica.

- GOMBRICH, E.H., La historia del arte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2007, pp. 267-445.

Neoclasicismo e Ilustración. Apogeo del paradigma de la modernidad, la enciclopedia en el siglo de las luces. Protagonismo de la burguesía como mecenas del arte y agente de cambio.

Romanticismo y realismo. El espíritu de los ideales, y la realidad como un tema. Diferentes criterios de cuidado y restauración patrimonial.

- GOMBRICH, E.H., La historia del arte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2007, pp. 447-553.

UNIDAD 3: Inicio de la conquista española en América. Intentos de la instauración de un paradigma católico europeo: continuidad de adaptaciones y traslaciones de los significados en la imagen. Distintos argumentos en torno a la legitimidad de la conquista. Continuidad de adaptaciones y traslaciones de elementos culturales diversos. La ideología de la contrarreforma, y la imagen como estrategia.

- DOMINIQUE DE COURCELLES, "Historia, teología y derecho, en un centelleo de plumas. Un mosaico de plumas mexicano ofrecido a un papa en el siglo XVI"
- GRUZINSKI, S., La guerra de las imágenes; de Cristóbal Colon a Blade Runner, "La Cuestión de la Virgen de Guadalupe", Fondo de Cultura Económica, 1994, pp.71-118.

UNIDAD 4: Arte, arquitectura y oficios indígenas en el Virreinato del Perú. La predicación y la nueva retórica cristiana. El lugar de los americanos en el imperio español.

El teatro y la religiosidad y los cambios iconográficos en pro de la evangelización. La obra de mano indígena en la producción artística colonial.

- Catálogo. "El retorno de los Ángeles". Barroco de las cumbres en Bolivia. Unión Latina. Museo Fernández Blanco de Buenos Aires, Mayo 2000. Cap. 1; "la jerarquía de los ángeles". pp. 25-31; cap. 4; la pintura colonial Boliviana. Pp. 113-116.
- GISBERT, T., "Iconografía y mitos indígenas en el arte". Bolivia, Editorial Gisbert y cía. 2004 pp.15-51.
- MESA FIGUEROA, J., GISBERT DE MESA, T., "El arte del siglo XVI en Perú y Bolivia". En Sebastián Santiago y otros Arte iberoamericano desde la Colonia a la Independencia. Tomo XXVIII. Col suma artis, Espasa Calpe, Madrid 1985. Tomo XXIX "Arquitectura mestiza en la audiencia de Charcas": pp. 364-375, pp.495-507.

UNIDAD 5: Inicios de las revoluciones americanas. Contexto social, político y cultural de finales del siglo XIX. Inicios de las academias de arte en el continente americano. Relación con Europa: pintores viajeros, visiones románticas, y legados. La iconografía al servicio de la política: Creación de un imaginario colectivo: la civilización vs. La barbarie.

- MUNILLA LACASA, M. L., Nueva Historia Argentina, arte sociedad y política, Vol. I, "Siglo XIX: 1810-1870".

Las artes entre la década de 1880 y el centenario de Mayo. El arte como un discurso unificador del territorio. La generación del 80', una política nacionalista y la búsqueda de la creación de un imaginario cultural.

- GUTIÉRREZ VIÑUELAS, R., "El papel de las artes en la construcción de las identidades nacionales en Iberoamérica", Universidad de Granada.

UNIDAD 6: Impresionismo y postimpresionismo. Vanguardias. Vuelta al orden. Dadaísmo y surrealismo.

Impresionismo. El paradigma del positivismo y una nueva visión de la realidad y el hombre moderno. Contexto social, político y cultural de finales del siglo XIX.

La relevancia del paradigma positivista en el siglo XIX. La pintura y las teorías ópticas: El problema de la luz y el modernismo del arte de la nueva burguesía. La influencia de Japón y china en las artes aplicadas europeas. Corrientes espirituales y el simbolismo.

- GOMBRICH, E.H., La historia del arte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2007, pp. 453-555.

Postimpresionismo. La propuesta anteclásica. Arte finisecular, neoimpresionismo, postimpresionismo y art nouveau.

- HESS, W., Documentos para la comprensión del arte moderno, ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1984, pp. 7-131.

Vanguardias. Rupturas de paradigma. Nueva definiciones de la morfología y el color. Las teorías y las no teorías de la vanguardia. El expresionismo en Francia y Alemania. Cubismo, futurismo y dadaísmo. Neoplasticismo y Vanguardias Rusas.

- HESS, W., Documentos para la comprensión del arte moderno, ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1984, pp. 7-131.
- MARINETTI, F. T., Primer manifiesto futurista.

Vuelta al orden y la estética del noveciento. Estética de la primera postguerra. Negación de las vanguardias y revisión de la estética renacentista. Socialismo, anarquismo y comunismo:

- BATCHELOR, D. 'Esta libertad, este orden': El arte en Francia después de la Primera Guerra Mundial", en Fer, Briony et alli. Realismo, racionalismo, surrealismo. El arte de entreguerras. Madrid, Ediciones Akal, 1999, pp. 7-23.
- MUÑOZ, M.Á. Los Artistas de Pueblo 1920 - 1930. Buenos Aires, Fundación OSDE, 2008.

Dadaísmo y surrealismo. Reestructuración de la vanguardia en la primera postguerra. Nihilismo social. Duchamp y la crítica al mercado artístico. El surrealismo y la construcción de un nuevo sujeto desde el inconsciente.

- GOMBRICH, E.H., La historia del arte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2007, pp. 558-597.
- TZARA, Tristan, Siete manifiestos dadaístas, Jean Jacques Panvert Editeur, 1963

UNIDAD 7: Estéticas latinoamericanas. Inicios de grupos artísticos latinoamericanos.

Revolución mexicana y el muralismo dentro del programa educativo de José Vasconcelos. Modernismo brasilero: Escritores y pintores en la renovación artística brasilera; grupo Klaxon, Pau-Brasil, Antropofagia.

- ANDRADE, O. "Manifiesto Antropófago", Revista de Antropofagia, Año 1, No.1, mayo 1928
- EDER, R. "Muralismo mexicano: modernidad e identidad cultural", en Moraes Belluzzo, Ana María(org.): Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina. São Paulo, Memorial-UNESP, 1990, pp. 99-120.

Década infame. Nuevas formas de realismo. El Grupo de París. Realismo social de Antonio Berni y humanismo de Raquel Forner.

- BERNI, A. "La extrema vanguardia." Artinf (Buenos Aires), vol.5, no. 26 - 27 (June-July 1981): 19.

UNIDAD 8: Fin del paradigma moderno
Informalismo y expresionismo abstracto.

- GOMBRICH, E.H., La historia del arte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2007, pp. 599-626.

Conceptualismo. Arte como una idea anclada en el lenguaje y a la semiología.

Arte procesual. La desmaterialización de la obra de arte. La acción reacción: Ana Mendieta, el feminismo estadounidense y el accionismo vienes.

- ALONSO, R., "En los confines del cuerpo y sus actos", artículo en:
http://www.roalonso.net/es/arte_cont/arte_contemporaneo.php

Minimal y postminimal. Surgimiento de otra posibilidad de percepción del arte.

- BOIS, YVE-ALAIN, 1951 en Arte desde 1900: modernidad, anti modernidad y postmodernidad.

Cultura pop e hiperrealismo. Perspectivas británicas y americanas del consumo y nuevas revisiones sobre la realidad.

- FOSTER, H. "Acerca de la primera era del pop art", en Revista New Left Review

Vanguardias concretas. Abstracción, síntesis y política artística argentina.

- PERAZZO, N. "Las vanguardias constructivas en la Argentina", en De Moraes Belluzzo, Ana Maria. Modernidade: Vanguardas artísticas na América Latina. São Paulo, Memorial-UNESP, 1990, pp. 157-169.

Década del 60'. Nuevas formas de relación con el arte, entre el Instituto Di Tella y Tucumán Arde.

- GIUNTA, A. 1999. "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo", en Burucúa, José Emilio (dir.). Arte, política y sociedad (volumen II). Buenos Aires, Editorial Sudamericana, pp.57-118.

Evaluación

La condición de alumno regular requiere de la aprobación de dos exámenes, de carácter domiciliario, donde el alumno explicará y relacionará temas en base a una consigna, citando obligatoriamente un marco bibliográfico, y generando un breve análisis como forma de conclusión. El segundo examen parcial tendrá que ser expuesto por cada estudiante en la clase, a modo de un pequeño congreso, buscando la discusión e integración constante de los contenidos.

Acreditación

La asistencia y la acreditación se ajustan a la normativa vigente: Reglamento Académico Marco (RAM, 25, 26, 30 y 32).

Si la nota de cada instancia parcial supera los 7 (siete) puntos será promovido sin necesidad de rendir el examen final.

Teniendo en cuenta el formato de seminario de la presente unidad curricular, la misma no podrá ser cursada ni rendida en calidad de libre.

Abril, 2016