

Centro Regional de Educación Artística
HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES I
Programa de examen para alumnos libres

AÑO: 2ºIII

Profesorado: Artes Visuales

PROFESORA Agustina Ricci

Turno tarde

Año 2022

Carga horaria anual según diseño: 96 Horas Cátedra

Carga horaria semanal: 3 hs.

Régimen de cursada: Anual.

Formato Curricular: Asignatura

Contenidos

Eje 1: ARTE, SOCIEDAD Y HORIZONTE SIMBÓLICO

Genealogía del término “Arte”, su concepción en diferentes edades históricas. Formas simbólicas de la cultura (arte, mito y religión). Arte y contexto cultural. El enfoque semiótico en la teoría del arte. Teorías estéticas a lo largo de la historia.

Eje 2: Las artes visuales y cosmovisiones de época en los grandes períodos históricos occidentales (hasta siglo V)

Prehistoria europea: expresividad plástica en el Paleolítico Superior, arte rupestre y arte mueble; conquista del medio y el cambio de la imagen plástica del Neolítico y los diferentes monumentos megalíticos.

Grecia: el reflejo de la nueva concepción de Hombre en el arte, dioses, democracia y política. Período arcaico, influencia oriental en el arte, surgimiento de la democracia. Período clásico, filosofía, idealización de la belleza, canon de proporciones, órdenes arquitectónicos. Período helenístico, nuevos estados monárquicos, cambios en los modos de representación, Grecia se transforma en provincia romana, arte grecorromano.

Roma: organización social e importancia del arte como elemento urbano y político. Influencia griega, surgimiento del retrato, estilo épico de representación, cambios en el modo de representación debido al crecimiento del cristianismo y su influencia en la sociedad romana. Simbología del arte Paleocristiano.

Eje 3: Las artes visuales y cosmovisiones de época en los grandes períodos históricos occidentales (del siglo V al XVIII)

Feudalismo, teocentrismo, sociedades rurales y el arte. Función pedagógica de las obras artísticas. El espacio sagrado y el desarrollo del arte en la época románica. Desarrollo económico, urbanismo y catedrales góticas. Iconografía gótica. Cambios en el modo de representación y su relación con la religión cristiana.

El renacimiento: Pensamiento humanista y arte. Iconografía e iconología. Redescubrimiento y reinterpretación del arte griego. Perspectiva y observación científica de la naturaleza. Surgimiento de nuevos géneros.

El Barroco europeo. Conflictos políticos, sociales y religiosos. Las nuevas instituciones sociales y artísticas. La nueva iconografía. La actitud narrativa y dramática. La retórica barroca. Bases de la pintura barroca católica. Naturalismo e ilusionismo.

Rococó, arte cortesano. Nobleza y burguesía. Aristocracia del Antiguo Régimen. El Neoclasicismo. La Revolución francesa. Caída del Antiguo Régimen.

Eje 4: La Modernidad y sus emergentes en los siglos XVIII-XIX

Iluminismo, Ilustración y la conformación del sistema artístico. La dialéctica clásica-romántica. Arte, revolución e historia. Romanticismo y romanticismos en el arte: renovación de temas. El naturalismo: Corot y la Escuela de Barbizón. El Realismo social: Daumier, Courbet. Renovación de temas y procedimientos: el alejamiento de la representación a partir del Impresionismo y el postimpresionismo. Del historicismo a la reflexión sobre lenguaje. La crítica del positivismo. La crítica al impresionismo. El simbolismo. El Modernismo y cambio de paradigma.

Eje 5: El contexto americano y argentino (siglos XVI al XIX)

La conquista y las artes. Instituciones políticas, sociales, religiosas en España y América. La implantación de las imágenes y las nuevas condiciones de culto. Imposición y creación en el terreno del arte. Transmisión de los modelos europeos. Arte y religión en el mundo americano. Técnicas de la escultura colonial. La reelaboración de los motivos iconográficos cristianos en el mundo jesuítico-guaraní. Selección iconográfica y re funcionalización de las imágenes. El arte en América durante el siglo XIX: cronistas viajeros, usos y costumbres. El Romanticismo, impresionismo. El realismo social y el Academicismo a fin del siglo XIX. La generación del '80 y el modelo Europeo. Corrientes artísticas nativas.

EXAMEN PARA ALUMNOS LIBRES

1º.Examen escrito de toda la bibliografía (De ser aprobado se procederá a la siguiente instancia).

2º.Examen oral (solo accederán a esta instancia quienes hayan aprobado el examen escrito). Esta instancia incluirá preguntas sobre el arte y contexto de diferentes períodos históricos y reconocimiento de imágenes.

Bibliografía

- o Cassirer, Ernst. "Antropología filosófica", México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
- o Jimenez, José. "Imágenes del hombre", cap 20, Ed. Tecnos.
- o Gombrich, E.H. "Historia del Arte", Editorial Alianza Forma.
- o Hauser,Arnold. "Historia social de la literatura y el arte". Tomo 1 y 2. Argentina, Debate, 2006.
- o "La antigua Grecia" Editorial Tikal, Madrid
- o "Roma Reconstruída", Editorial Libri Archeo, 2013, Roma
- o "Grimal, Pierre. "El amor en la Roma Antigua". Paidós
- o Maiuri, Amedeo. "Los grandes ciclos. En Peintures de Pompéi". Payot Lausanne, 1959
- o "Historia de las civilizaciones" Editorial Vicens Vives
- o Gypfel, Jan. "Historia de la Arquitectura, de la antigüedad a nuestros días". Könemann, 1996
- o Figueroba Figueroba, Antonio." Historia del Arte 2 - Guía Didáctica" Editorial McGraw Hill Interamericana de España S.A
- o Kraube, Anna-Carola. "Historia de la pintura, del Renacimiento a nuestros días". Könemann, 2005

- o Panofsky, Erwin. "El significado de las artes visuales", cap. 1, Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento.
- o Ferguson, George. "Signs and symbols in Christian Art", Times and Ferguson, 1994, Londres.
- o Mâle, Émile. " El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII", cap.III, Fondo de cultura económica.
- o Checa Morán. "El Barroco", Cap.I: La crisis del Manierismo y la formulación de un nuevo lenguaje"
- o Francastel, Galiene y Piere. "El retrato" Cap.III, IV y V. Ediciones Cátedra, Madrid, 1978
- o Coloni, Marie-Jeanne. "Notre-Dame de París" guía breve. Éditions du Signe
- o Zunzunegui, Santos. "Pensar la imagen", Cap. XIV: La imagen pictórica, cátedra, Madrid, 1998
- o Fukelman, Cristina. "Apunte sobre historia de los géneros", cátedra de Historia del Arte II, UNLP.
- o Argan, Giulio "El arte moderno", Tomo I
- o Woodford, Susan. "Cómo mirar un cuadro"
- o Gauthier, Joseph. "Historia gráfica del arte", ed. Victor Leru.
- o Gruzinski, Serge, "El pensamiento mestizo", Editorial Paidós, Buenos Aires, 2000.
- o Todorov, Tzvetan, La conquista de América, El problema del otro, Siglo XXI Editores, 2008, Capitulo Amar.
- o Gonzalez, Ricardo. "Condiciones generales de la pintura colonial en los comienzos"
- o Gutierrez, Juana. Cap 11 "La escultura novohispana", en Pintura, Escultura y Artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825, (Ramón Gutiérrez coordinador), Manuales de Arte Cátedra
- o Jauregui, Andrea y Penhos, Marta. "Las imágenes en la Argentina Colonial", en Nueva Historia Argentina, Burucua, José Emilio (Director de tomo), Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999
- o Videos referentes a los momentos históricos y estilos.
- o Apuntes de cátedra

Firm