

C.R.E.A.r.

PROGRAMA HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES I

Profesorado en Artes Visuales

Profesora: Furriol, Mónica

Turno: Vespertino

Año: 2023

Carga horaria anual según diseño: 96 Horas Cátedra

Carga horaria semanal: 3 hs.

Régimen de cursada: Anual.

Formato Curricular: Asignatura

Finalidades Formativas de la Unidad Curricular

El estudio de las manifestaciones artísticas desde una mirada relacionada a los diferentes contextos históricos y sociales aporta a la comprensión del arte en general.

Ejes de contenido

Eje 1: ARTE, SOCIEDAD Y HORIZONTE SIMBÓLICO

Genealogía del término “Arte”, su concepción en diferentes edades históricas. El hombre como animal simbólico. 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. Primitivos Flamencos.

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.

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.

El Modernismo y cambio de paradigma.

Metodología de examen:

Los estilos artísticos abordados en el desarrollo de la asignatura son estudiados y analizados atendiendo al significado de las artes visuales. De esta manera deben ser abordados en el desarrollo del examen. Diferenciando, según la época, rol y funciones del arte y del artista.

EXAMEN FINAL

Examen oral:

-El alumno deberá exponer un período de la Historia del Arte dentro de los ejes de contenidos del programa. Preparar una exposición de una duración máxima de 10 (diez) minutos. Donde desarrolle el tema, vislumbrando el papel del arte y el artista, contextualizado y situado en tiempo y espacio. Retomando los períodos anterior y posterior sintéticamente, para destacar los cambios manifiestos.

-Es requisito indispensable para presentarse al examen, realizar al menos una clase de consulta (tutoría).

-Como apoyo visual se puede realizar una presentación de imágenes (digital o impresas) con obras pertinentes.

-El tribunal podrá realizar las preguntas que considere necesarias para completar el tema

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).

Criterios de acreditación (examen regular y libres)

-Exposición oral de manera fluida y coherente, con claridad conceptual, del periodo histórico seleccionado.

-Presentación de imágenes de las artes visuales pertenecientes al/los estilos desarrollados en el tema.

-Análisis de la obra seleccionada.

-Comprensión e interpretación de todos los contenidos desarrollados en la unidad didáctica.

-Relación contexto sociocultural y político con los estilos artísticos.

-Reflexión crítica y fundamentada desde los marcos teóricos.

En los casos de exámenes libres estos criterios deben extenderse a todos los ejes del programa.

Bibliografía

- Cassirer, Ernst. “Antropología filosófica”, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
- Gombrich, E.H. “Historia del Arte”, Editorial Alianza Forma.
- Figueroba Figueroba, Antonio.” Historia del Arte 2 - Guía Didáctica” Editorial McGraw Hill Interamericana de España S.A
- Hauser,Arnold. “Historia social de la literatura y el arte”. Tomo 1 y 2. Argentina, Debate, 2006.
- “La antigua Grecia” Editorial Tikal, Madrid
- “Roma Reconstruída”, Editorial Libri Archeo, 2013, Roma
- Gympel, Jan. “Historia de la Arquitectura, de la antigüedad a nuestros días”. Könnemann, 1996
- Kraube, Anna-Carola. “Historia de la pintura, del Renacimiento a nuestros días”. Könnemann, 2005
- Panofsky, Erwin. “El significado de las artes visuales”, cap. 1, Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento.
- Geertz, Clifford. “El arte como sistema cultural”, Modern Language Notes volumen 91, 1976. Traducción Molfetta y Gonzáles, Bs.As., 1993.
- Ferguson, George. “Signs and symbols in Christian Art”, Times and Ferguson, 1994, Londres.
- Checa Morán. “El Barroco”, Cap.I: La crisis del Manierismo y la formulación de un nuevo lenguaje”
- Francastel, Galiene y Piere. “El retrato” Cap.III, IV y V. Ediciones Cátedra, Madrid, 1978

- Zunzunegui, Santos. "Pensar la imagen", Cap. XIV: La imagen pictórica, cátedra, Madrid, 1998
- Fukelman, Cristina. "Apunte sobre historia de los géneros", cátedra de Historia del Arte II, UNLP.