

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.

- **1 - DE LA PROPUESTA**

1.1 – TÍTULO DEL CURSO

“Historia del Arte general: introducción al arte occidental”

1.2 – DOCENTE TITULAR

Prof y Lic. Eugenia Jalif

1.3 – DOCENTE ADJUNTO

-

- **2 – ABSTRAC (describa la propuesta en 10 líneas)**

El presente curso pretende brindar una introducción a la Historia del Arte desde una perspectiva occidental desarrollando características propias de cada período socio histórico cultural y de sus respectivas producciones que nos presentan un entramado de significaciones. Los y las alumnos/as obtendrán herramientas para el abordaje e identificación de las obras de arte de diversos tiempos históricos, la identificación de los principales actores y una sólida formación en herramientas que permitan identificar y analizar las características estilísticas de cada estilo, época y lugar.

2.1 – DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN

El abordaje de la historia de arte desde una mirada occidental nos propone un análisis formal de diversas producciones desde un entramado de perspectivas diversas ligadas a la historia social y a la cultura visual que permiten identificar distintos escenarios a lo largo del tiempo. Avanzar sobre un conocimiento más específico y profundo en diálogo con el contexto socio cultural en el que dichas producciones fueron creadas permite construir un relato en donde, a partir de una organización cronológica organizada en estilos y etapas, se elabore un relato integrado y evidente de diversas influencias y correspondencias estilísticas. En este sentido, la posibilidad de establecer puentes significativos a partir de ideas conceptuales que atraviesan la historia como así también una interacción de diálogos estilísticos nos presenta este abanico de posibilidades de múltiples lecturas y abordajes de nuestro objeto de estudio.

2.2 – PROGRAMA

UNIDAD 1:

Clase nº 1: Presentación. Introducción a los conceptos de análisis formal, iconográfico y estilístico. Una aproximación al arte de la Prehistoria. Arte rupestre y mobiliario del Paleolítico. Simbolismos, interpretaciones. Introducción al arte en la Antigüedad.

Clase nº 2: Contexto socio histórico de la Antigüedad y las imágenes en torno al poder de Egipto y Grecia. Concepto de Belleza, mimesis y canon. Principales obras y características de sus significados y materiales.

Clase nº 3: El imperio romano: el arte plebeyo y el arte oficial. Retratos y relieves narrativos. La iconografía en tiempos de Augusto y las columnas y arcos conmemorativos. Transición del mundo antiguo a la Edad Media.

Clase nº 4: El legado romano en las primeras imágenes paleocristianas. Abordaje del legado de la tradición clásica en la religión cristiana. La aparición de la imagen cristiana. Diversos soportes: pintura parietal, sarcófagos, códices, revestimientos musivos.

UNIDAD 2:

Clase nº 5: Contexto histórico comprendido entre los siglos XI y XII. El término "románico": La escultura y arquitectura románica como unidad de pensamiento. La vida en el monasterio.

Clase nº 6: Marco contextual del gótico. Período comprendido entre los siglos XII y XIV. La nueva sociedad y el rol de la ciudad como centro de producción artística. La arquitectura gótica: origen y desarrollo de su estructura constructiva. El modelo francés en otros ámbitos geográficos.

Clase nº 7: El concepto de Renacimiento: introducción a los temas y problemas de la producción artística del periodo. Revolución de la imagen entre el arte y ciencia: desarrollos científicos y su aplicación para la representación del espacio. Las búsquedas en Italia y Flandes.

Clase nº 8: La recuperación de los modelos clásicos en el alto Renacimiento: el desnudo en escultura y la pintura en perspectiva. Diálogos entre Flandes e Italia. Ciclos pictóricos en los muros de la Capilla Sixtina.

UNIDAD 3:

Clase nº 9: Posición social del artista. Formación, academias y talleres. La tradición toscana y novedades en la producción artística de Leonardo Da Vinci. Miguel Ángel, entre Florencia y Roma. Transición hacia el Manierismo.

Clase nº 10: El Barroco en Roma: Caravaggio, Carracci, Bernini y Borromini: exuberancia teatral y la construcción de la gran Roma barroca.

Clase nº 11: Las otras caras del barroco: Países Bajos y el siglo de oro holandés. Rembrandt, Hals, Vermeer. La religiosidad española y el barroco de la Europa católica: la corte de Velázquez.

Clase nº 12: La cuestión de las mujeres artistas: de Sofonisba Anguissola al caso Artemisia Gentileschi.

UNIDAD 4:

Clase nº 13: Conformación del campo artístico en Europa durante el siglo XVIII. Contexto sociohistórico. Creación del concepto de Bellas Artes. Las academias y los géneros pictóricos. Concepto de estética y circuitos del arte (producción, distribución y consumo).

Clase nº 14: El Rococó en el reinado de Luis XVI de Francia y María Antonieta y las transformaciones de estilos y sociedad en tiempos de la Revolución Francesa. El Neoclasicismo y el Romanticismo en el marco de nuevas sociedades: la Francia moderna y la Inglaterra industrial.

Clase nº 15: Primeras señales de crisis: El caso del Realismo: Courbet y Millet. Conformación de los grupos impresionistas y postimpresionistas en el contexto de la industrialización de Europa y las primeras revueltas sociales. Monet, Manet, Degas, Cézanne y Van Gogh.

Clase n° 16: La radicalidad de las vanguardias históricas: el futurismo, dadaísmo, cubismo, fauvismo y surrealismo. La Bauhaus. El contexto sociohistórico de su emergencia. Cuestionamiento de categorías tradicionales: autor, belleza, obras y bellas artes.

2.3–MODALIDAD DE DICTADO

La modalidad será virtual y la duración del curso total será de 24 hs.
Las clases se dictarán 2 (dos) veces por semana durante 2 (meses) y las mismas tendrán una duración de 1 (una) hora y media cada una.

2.4– DURACIÓN

CARGA HORARIA	CANTIDAD DE CLASES
24 hs	16 clases

2.5– BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1

Aldred, Ciry Arte egipcio. Destino. Barcelona. 1993
 BBC – SERIE – ¿Cómo el arte hizo al mundo? Capítulos 1 a 5 (How Art Made the World, 2005)
 Bettini Sergio. El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio, Buenos Aires, Ediciones. 1963
 Bianchi Bandinelli, R. y Paribeni. E. El arte de la Antigüedad Clásica: Grecia. Madrid. 1998
 Bianchi Bandinelli, R. Roma, centro del poder. Madrid. 1969
 Bianchi Bandinelli, R. Roma, el fin del arte antiguo. Madrid. 1071
 Demargne, Pierre. Nacimiento del arte griego. Madrid. 1964
 Hauser, Arnold Historia Social de la Literatura y el Arte. 1951
 Janson, W, Moore. Historia del arte para jóvenes - Introducción. Akal/Arte y Estética

Unidad 2

Argan, G.C. Capítulo 1. El Trecento” en Renacimiento y Barroco. De Giotto a Leonardo Da Vinci Madrid. Akal. 1996
 Baxandall, Michael. Pintura y vida cotidiana en el renacimiento. Barcelona. Gustavo Gilli, 1978
 Burckhardt, Jacob La Cultura del Renacimiento en Italia, Buenos Aires. Editorial Losada. 1942
 Bettini, Sergio, El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio, Buenos Aires, Ediciones 3, 1963.
 Bianchi Bandinelli, Ranuccio, Del helenismo a la Edad Media, Madrid, Akal, 1981.
 Brown, El primer milenio de la cristiandad Occidental, Barcelona, Crítica, 1997
 Baxandall, Michael. Pintura y vida cotidiana en el renacimiento. Barcelona. Gustavo Gilli, 1978
 Burckhardt, Jacob La Cultura del Renacimiento en Italia, Buenos Aires. Editorial Losada. 1942
 Focillon, Henri, Arte de Occidente: la Edad Media románica y gótica, Madrid, Alianza,

1988.

Focillon, Henri, La escultura románica. Investigaciones sobre la historia de las formas, Madrid, Ediciones Akal, 2000.

Wittkower, Rudolf. Arte y arquitectura en Italia- 1600-1750, pp. 42-43 y 491-505. Madrid, Cátedra

Unidad 3

Boime Albert. Historia Social del Arte Moderno. 1. El Arte en la Época de la Revolución 1750-1800. Madrid: Alianza. 1994

Boime, Albert. Historia Social del Arte Moderno. 2. El Arte en la Época del Bonapartismo 1800-1815. Madrid: Alianza. 1996

Crow, Thomas Pintura y Sociedad en el París del siglo XVIII. Madrid: Nerea. 1989

Franzini Elio La Estética del Siglo XVIII. Madrid: Visor. 1995

Friedlaender, Walter. De David a Delacroix. Madrid: Alianza, 1989.

Honour, Hugh. El Neoclasicismo. Madrid: Alianza. 1981

Honour, Hugh. El Romanticismo. Madrid: Alianza, 1984

Pollock, Griselda. Visión y diferencia. Capítulo 1 Feminismo, feminidad e historias del Arte. Buenos Aires, Fiordo. 2013

Unidad 4

Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno, 1770-1970. capítulos 1 a 3. Valencia: Fernando Torres, 1970

Clark Timoty James. Imagen del Pueblo. Gustave Courbet y la Revolución de 1848. Barcelona, Gustavo Gili. 1981

De Michelil, Mario (2001) "Las vanguardias artísticas del siglo XX". Madrid: Alianza Editorial. 2001

Foster, Hal. Arte desde 1900, Modernidad, antimodernidad y posmodernidad, (Entradas 1909, 1916, 1920, 1924, 1930b, 1931). Madrid, Akal. 2006

Marinetti, F. T. Fundación y manifiesto del Futurismo. En AAVV El universo futurista 1909-1936 (pp. 176-180). Buenos Aires: Fundación Proa. (Publicación original en Le Figaro, 1909). 2010

Nochlin, Linda El Realismo. Madrid, Alianza. 1971

Pollock, Griselda (2013) Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte, Buenos Aires, Fiordo, cap. 1.

Richter, Hans Historia del Dadaísmo. Buenos Aires: Nueva Vision. (Publicación original en alemán: 1965

ENVIAR ESTE FORMULARIO EN ARCHIVO WORD A : cultura@sociales.uba.ar

.UBA

.UBA SOCIALES
Facultad de Ciencias Sociales