

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

CICLO LECTIVO: 2019

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA Y (CÁTEDRA)

HISTORIA DEL ARTE VI

Carrera/s en que se inscribe:

Prof. y Lic. Historia del arte orientación artes visuales

Año en que se dicta, según el plan de estudios, especificando las correlativas necesarias para su cursada y aprobación: **3º año** - 122 aprobada (haiv)/ 131 cursada (hav)

Modalidad del curso: cuatrimestral

Sistema de promoción: directa/ indirecta/ libre: plan 2008

Carga horaria semanal: 4 hs

EQUIPO DOCENTE

MAG. MARÍA DE LOS ÁNGELES DE RUEDA Titular

PROF. FABIANA DI LUCA Adjunta

Prof. INÉS FERNÁNDEZ HARARI ayudante

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Esta materia contempla tanto la evaluación continua como los resultados finales al término del cuatrimestre con un parcial escrito.

En cada trabajo práctico escrito y oral se evalúan:

- Capacidad para la resolución de la consigna
- Adecuación de estructura y contenidos
- Presentación en tiempo y forma.
- Exposición e intercambio con los pares

Se desarrollarán los temas en clases teóricas y prácticas, en algunas se expondrán problemáticas metodológicas y categoriales y en otras secuenciaciones de contenidos en torno al eje de la modernidad, la historia y los cambios temáticos y visuales y representacionales en los siglos xviii y xix, los géneros burgueses y las correspondencias de las artes. Se realizarán clases prácticas para profundizar el marco estético, histórico-social y cultural del período, la discusión de la bibliografía y el análisis visual como clave de lectura de ese contexto, recurriendo muchas veces al visionado de films sobre la época, la lectura de fuentes literarias, poesía, prosa y ensayos de escritores franceses e ingleses, audición de fragmentos musicales y reproducciones de artes plásticas, a fin de comparar los discursos y las representaciones de diversos tiempos y las miradas contemporáneas sobre la modernidad artística

CURSADA POR PROMOCIÓN DIRECTA:

80% asistencia a teóricos (2 hs) y prácticos (2 hs).

1 parcial aprobado con notas entre 10 (diez) y 6 (seis).

100% trabajos prácticos entregados y aprobados.

1 trabajo final, aprobado con notas entre 10 (diez) y 6 (seis).

1 recuperatorio en cada instancia

CURSADA POR PROMOCIÓN INDIRECTA (BTP Y EXAMEN FINAL):

80% asistencia a prácticos (un encuentro semanal de dos horas).

1 parcial aprobado con notas 5, 50 y 4 (cuatro).

100% trabajos prácticos entregados y aprobados.

1 trabajo final, aprobado con notas entre 5,50 y 4 (cuatro).

1 recuperatorio en cada instancia.

EXAMEN FINAL ORAL

CONDICIONES PARA ALUMNOS LIBRES:

Sobre programa vigente, consultar bibliografía del cronograma de teóricos en el blog/aula web

Examen escrito y oral, nota mínima 4.

Contacto electrónico: visuales6@gmail.com

Página web: <http://blogs.unlp.edu.ar/arte67/>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

La asignatura historia de las artes visuales VI para alumnos de la carrera de historia de las artes se centra en los fenómenos estéticos y artísticos del siglo XVIII europeo, en el contexto del antiguo régimen y de aquellos inaugurados por la cultura de la ilustración, desarrollados durante el siglo XIX, constituyendo los umbrales de la modernidad.

Las categorías estéticas, políticas y estilísticas de historicidad, revival, clasicismo, romanticismo, naturalismo, realismo, eclecticismo y vanguardia serán estudiadas a través de las matrices de modernidad y modernización que instituyen y atraviesan las artes, la cultura urbana y la sociedad en su conjunto. Asimismo, se problematizan los temas de historia e historicidad, géneros burgueses, naturaleza, cuerpo y espacio, y correspondencia entre las artes.

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender los diferentes enfoques sobre los procesos estéticos y artísticos europeos de los siglos xviii y xix.

- Analizar los procesos artísticos problematizando las categorías de género y estilo en los contextos de modernización.
- Analizar las representaciones y materializaciones de la modernidad artística y cultural.

CONTENIDOS

UNIDAD 1

ARTE E HISTORIA, EL PROBLEMA DE LAS HERENCIAS Y LAS LECTURAS DEL PASADO

Las artes plásticas durante el siglo XVIII. La pintura de la ilustración. Géneros y usos de las imágenes en el antiguo régimen. Los géneros íntimos, el drama burgués. El rococó francés y las pinturas galantes. La afirmación de las academias nacionales y los salones. Géneros cortesanos y géneros burgueses. La caricaturización de la sociedad en el arte inglés. Artistas como: Watteau, Fragonard, Hogarth, Piranesi, Canaletto, Reynolds, Canova, Goya.

El arribo de la modernidad, las revoluciones y sus respuestas artísticas. Historicidad y revival. Neoclasicismo- clasicismo. Romanticismo- romanticismos, heroísmo canon. Romanticismos, heroísmo canon. Artistas: David, Ingres, Goya, Gericault, Delacroix, Carpeaux, Blake. Pre-Rafaelistas ingleses. El pasaje de la episteme clásica a la episteme moderna, el pasaje de narrativas maestras

BIBLIOGRAFÍA

ARGÁN, G., 1991, EL ARTE MODERNO, AKAL, INTRODUCCIÓN, CAP. 1 Y 2

-AZNAR ALMAZÁN, 1999, S. "MELANCOLÍA: LAS FIESTAS GALANTES DE ANTOINE WATTEAU" EN BOLETÍN DEL MUSEO DEL PRADO, MADRID, XVII N°35, PAGES. 87-107.

-BAUDELAIRE, C., 1988, LO CÓMICO Y LA CARICATURA, EL ARTE ROMÁNTICO, MADRID, LA Balsa de la Medusa,

-BERMAN, M, 1988, TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE, BS AS, SXXI

-BIALOSTOCKI, J. 1975, ESTILO E ICONOGRAFÍA, BARCELONA, SEIX BARRAL, CAP. "ICONOGRAFÍA ROMÁNTICA".

-BRYSON, N., 2002, *TRADICIÓN Y DESEO, DE DAVID A DELACROIX*, MADRID, AKAL, CAP. 3
LA VISIÓN MORTAL EL JURAMENTO DE LOS HORACIOS

-DANTO, 1999. *ARTHUR, INTRODUCCIÓN, DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE, "MODERNO, POSMODERNO, CONTEMPORANEO"*, PAIDOS, BARCELONA,

DE RUEDA, COMP., 2015, *REVOLUCIONES, APROPIACIONES Y CRÍTICAS A LA MODERNIDAD. ITINERARIOS DEL ARTE MODERNO ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA (1830-1945)*, EDULP, DISPONIBLE <HTTP://SEDICI.UNLP.EDU.AR/HANDLE/10915/49067>

-NOCHLIN, LINDA. 1991. *EL REALISMO. MADRID, ALIANZA, CAP. 1. LA NATURALEZA DEL REALISMO. PP. 11-48 Y CAP. 3. "IL FAUT ÊTRE DE SON TEMPS": EL REALISMO Y LA EXIGENCIA DE CONTEMPORANEIDAD. PP. 89-152.*

POLLOCK.G., 2013, *VISIÓN Y DIFERENCIA, FEMINISMO, FEMINIDAD E HISTORIA DEL ARTE*, FIORDO, ED, *introducción, CAP3 Y 4*

STAROBINSKI. J, 1988, *1789 LOS EMBLEMAS DE LA RAZÓN*, TAURUS

TODOROV, T, (2014), *LA PINTURA DE LA ILUSTRACIÓN, DE WATTEAU A GOYA*, GALAXIA GUTENBERG, ED

UNIDAD 2

LOS GÉNEROS BURGUESES, Y LA MODERNIDAD (AFIRMACIÓN Y LÍMITES METODOLÓGICOS). ESCENARIOS Y FIGURAS DE LA MODERNIDAD

La naturaleza, la ciudad y el espacio: paisaje/paisajes. Transformaciones de la escena, transformaciones del espacio plástico. Casos: vedutistas venecianos, paisajistas ingleses (Constable, Turner), naturalismo francés (Corot, escuela de Barbizón, Millet,) Impresionismo, Postimpresionismo.

Corporalidades y sociedad el realismo y las respuestas a las transformaciones de la sociedad en la cultura urbanas. Courbet y Daumier. Entre retratos y cuerpos colectivos. Vestidos y desnudos. Representación de nuevos temas y motivos en el escenario de nuevas clases. Visibilidad, compromiso y hegemonía en la sociedad industrial. Tensiones, convivencias y antagonismo entre arte puro, arte bohemio y arte comprometido. Dialéctica entre lo material y lo espiritual en el último tercio del siglo xix. Algunos artistas: Ingres, Courbet, Millet, Rosetti, Manet, Dorè, Degas, Renoir, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Seurat, Moreau, Puvis de Chavenne, Bouguereau, Rodin, Klimt, Munch.

BIBLIOGRAFÍA

-ARGAN, G., *OP CIT*, CAP. 2, 3 Y 4.

-BENJAMIN, W., 1992., *SOBRE ALGUNOS TEMAS EN BAUDELAIRE, y BAUDELAIRE O LAS CALLES DE PARIS EN ILUMINACIONES II*, MADRID, TAURUS,

- CALABRESE, O, 1993, *COMO SE LEE UNA OBRA DE ARTE*, CÁTEDRA, MADRID, CAP. 4
BREVE SEMIÓTICA DEL INFINITO PP57 A 66

-CLARK, T.J. 1981, *IMAGEN DEL PUEBLO. GUSTAVE COURBET Y LA REVOLUCIÓN DE 1848*.
BARCELONA, GUSTAVO GILI, FRAGMENTOS

-DE MICHELI, MARIO 1985, *LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLOXX*, CAPITULO 1 Y 2
ALIANZA,

-DIDI HUBERMAN, G., 2008, *ANTE EL TIEMPO, HISTORIA DEL ARTE Y ANACRONISMO DE LAS IMÁGENES*, BS AS, AD, EDITORA, APERTURA

FOUCAULT, M, 2005, *.LA PINTURA DE MANET*, ALPHA DECAY

-FRANCASTEL, P., 1987. *ARTE Y SOCIEDAD*, CAP. LA DESTRUCCIÓN DEL ESPACIO
PLÁSTICO, ALIANZA,

MITCHELL, W.J.T. (ED.). 1994. *LANDSCAPE AND POWER*. CHICAGO & LONDON, UNIVERSITY
OF CHICAGO PRESS, TRADUCCIÓN FRAGMENTO

NOCHLIN, LINDA, 1991, *Op cit*

POLLOCK.G., 2013, *VISIÓN Y DIFERENCIA, FEMINISMO, FEMINIDAD E HISTORIA DEL ARTE*,
FIORDO, ED, introducción, CAP3 Y 4

COMPLEMENTARIA

-BENJAMIN, W., 2007, *EL LIBRO DE LOS PASAJES*, MADRID, TAURUS, FRAGMENTOS

- CRARY, JONATHAN 2008. *LAS TÉCNICAS DEL OBSERVADOR. VISIÓN Y MODERNIDAD EN EL S XIX*,
CENDEAC, MURCIA,

-FREIXA, MIREIA 1982., *LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX*. BARCELONA: GUSTAVO GILI,

-HARVEY, D., 2006., *PARÍS CAPITAL DE LA MODERNIDAD*, MADRID, AKAL,

-HESS, W. *DOCUMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL ARTE MODERNO, NUEVA VISIÓN*

-RAMÍREZ, J.A., 2009, *EL OBJETO Y EL AURA (DESORDEN VISUAL DEL ARTE MODERNO)*,
MADRID, AKAL, CAP.1 DEL ESPACIO MONOFOCAL A LA VISION PANOPTICA

-----2003, *CORPUS SOLUS, PARA UN MAPA DEL CUERPO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO*,
SIRUELA, CAP. 2 CUERPO IDEAL, CUERPO CANÓNICO

UNIDAD 3

LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA CORRESPONDENCIA CON OTRAS ARTES.

Simbolismo, postimpresionismo y secesiones artísticas. París, Viena, Bruselas, Barcelona capitales de fin de siglo. La ciudad moderna, las transformaciones en la urbanización, los estilos arquitectónicos en función de las ciudades ideales, industriales y obreras. Pintura, fotografía y cine

Afirmaciones de la autonomía del campo artístico. Diálogos entre las artes, el diseño y la tecnología. Convergencias entre la literatura, la música, el teatro y la pintura. Crisis de la narrativa mimética en el camino de las vanguardias

BIBLIOGRAFÍA

-AUMONT, J., 1997, *CINE Y PINTURA, EL OJO INTERMINABLE, BARCELONA, PAIDOS, CAP. 1 LUMIERE IMPRESIONISTA*

-ARGAN, *OP CIT, CAP 4*

-DANTO, 1999. *ARTHUR, INTRODUCCIÓN, DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE, "MODERNO, POSMODERNO, CONTEMPORANEO", PAIDOS, BARCELONA,*

-DE MICHELLI, M., 1981. *O cit, PARTE 1. _.*

-CALINESCU, M. 1986, *LAS CINCO CARAS DE LA MODERNIDAD, TECNOS, SELECCIÓN*

-FRANCASTEL, P. *OP CIT*

-RAMIREZ, J.A., 1977, *MEDIOS DE MASA E HISTORIA DEL ARTE, CAP.PINTURA Y FOTOGRAFIA, CAP 2 " GÉNESIS DE LA CULTURA VISUAL DE MASAS", PP 84 A 140, CÁTEDRA,*

-BENJAMIN, WALTER, 1989, *op cit, PEQUEÑA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA.*

-FREIXA, MIREIXA 1982. *LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX. BARCELONA: GUSTAVO GILI, SELECCIÓN*

-KRAUSS, 2006, *LA ORIGINALIDAD DE LA VANGUARDIA Y OTROS MITOS MODERNOS, ALIANZA,*

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ARGAN, G. 1991, *EL ARTE MODERNO, AKAL*

ARIÈS, P., DUBY, G. (DIR.) *HISTORIA DE LA VIDA PRIVADA. BUENOS AIRES: AGUILAR, ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA, 1991. TOMO 6, 7 Y 8*

BOURDIEU, PIERRE. *LAS REGLAS DEL ARTE. GÉNESIS Y ESTRUCTURA DEL CAMPO LITERARIO. BARCELONA, ANAGRAMA, 1995*

CASULLO, N., 1999., *LA MODERNIDAD COMO AUTORREFLEXIÓN, EN ITINERARIOS DE LA MODERNIDAD*. BUENOS AIRES, EUDEBA,

CLARK, T.J. *IMAGEN DEL PUEBLO. GUSTAVE COURBET Y LA REVOLUCIÓN DE 1848*. BARCELONA, GUSTAVO GILI, 1981.

CONNELLY FRANCES S., 2016 “*LO GROTESCO EN EL ARTE Y LA CULTURA OCCIDENTALES*” , Antonio Machado ediciones

EISENMANN, STEPHEN F. COMP. [1996]. *HISTORIA CRÍTICA DEL ARTE DEL SIGLO XIX*. MADRID: AKAL, 2001

DIDEROT, D., *PENSAMIENTOS SUELTOS SOBRE LA PINTURA*, MADRID, TECNOS, 1988

FOUCAULT, M. 1986, *LAS PALABRAS Y LAS COSAS*, BS AS, SXXI,

FRANCASTEL, PIERRE. *ARTE Y TÉCNICA EN LOS SIGLOS XIX Y XX*. MADRID: DEBATE, 1990

FREIXA, MIREIA. *LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX*. BARCELONA: GUSTAVO GILI, 1982.

HARVEY, D., *PARÍS CAPITAL DE LA MODERNIDAD*, MADRID, AKAL, 2006

HOBBSBAWN, ERIC J. *LA ERA DEL IMPERIO 1988. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS*

HOFFMANN, WERNER. *LOS FUNDAMENTOS DEL ARTE MODERNO*. BARCELONA: PENÍNSULA, 2000.

HOFFMANN, WERNER. *NANA, MITO Y REALIDAD*. MADRID: ALIANZA, 1991. HONOUR, HUGH. *EL NEOCLASICISMO*. MADRID: ALIANZA, 1981.

HONOUR, HUGH. *EL ROMANTICISMO*. MADRID, ALIANZA, 1981.

JAUSS, HANS ROBERT. *LAS TRANSFORMACIONES DE LO MODERNO. ESTUDIOS SOBRE LAS ETAPAS DE LA MODERNIDAD ESTÉTICA*. MADRID: VISOR, 1995.

MITCHELL, W.J.T. (ED.). *LANDSCAPE AND POWER*. CHICAGO & LONDON, UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1994. *TRADUCCIÓN FRAGMENTO*

POLLOCK.G., 2013, *VISIÓN Y DIFERENCIA, FEMINISMO, FEMINIDAD E HISTORIA DEL ARTE*, FIORDO, ED, introducción, CAP3 Y 4

