

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2020

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES II

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: LICENCIATURA Y PROFESORADO EN ARTES PLASTICAS

SEGUNDO AÑO

CORRELATIVA DE HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES I.

MODALIDAD DEL CURSO Cuatrimestral (segundo cuatrimestre) /

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: Dos horas semanales de clases teóricas y dos horas de prácticos semanales

PROFESOR A CARGO: Dr. Gustavo M. Radice – Prof. Titular

EQUIPO DOCENTE:

PROF. ADJUNTA: PROF. MARÍA VICTORIA DE LUCA

AYUDANTES:

LIC. ANDRES GIRIBONI

ESP. MARÍA GUIMAREY

PROF. GERMÁN CASELLA

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Modalidad: Teórica / Práctica.

Duración y régimen de dictado de la asignatura: La modalidad de la cursada supone instancias presenciales que se desarrollan cuatrimestralmente, a partir de las fechas de inicio de cada cuatrimestre. Las horas semanales de encuentro estarán distribuidas en clases teórico y trabajos prácticos

Acreditación y Sistema de promoción: Directa / indirecta / libre.

La acreditación del curso por **promoción directa** supone la aprobación de dos evaluaciones parciales no promediables entre sí y ambas con recuperatorio, la asistencia no menor al 80 % de las clases teóricas y prácticas y la aprobación del 100 % de trabajos. La calificación final promedio no deberá ser inferior a 6 (seis) puntos.

El régimen de **promoción indirecta** comprende a los alumnos que habiendo cumplimentado los requisitos relativos a asistencia y aprobación de los trabajos prácticos y evaluaciones, indicados en el párrafo anterior, obtuvieron una calificación final de cuatro o cinco puntos. En este caso deberán rendir un examen final oral para acreditar la materia.

Para aprobar la materia en condición de **libre**, deberá rendirse satisfactoriamente un examen escrito, para luego pasar al examen oral, relacionados ambos con el último programa vigente. El examen escrito se estructurará sobre preguntas específicas elaboradas en base a la bibliografía programática. Aprobada esa primera parte, puede iniciarse la exposición del oral, los integrantes de la mesa interrogarán libremente sobre el programa de la materia. La nota mínima necesaria para aprobar la materia es de 4 (cuatro) puntos.

Criterios de evaluación:

El resultado del aprendizaje será evaluado considerando:

- *Los conocimientos que el alumno ha adquirido (nivel mínimo).*
- *El incremento de su interés y de su participación.*
- *La adopción de hábitos de lectura para una mejor y mayor comprensión de los temas.*
- *Realización y presentación de los trabajos prácticos establecidos para el aprendizaje*

de los temas sintetizados en cada práctico.

- *La capacidad de interpretación crítica de los contenidos a partir de la realización de los trabajos prácticos.*

Recursos materiales: Es imprescindible para la consecución de los objetivos propuestos, contar con espacio físico adecuado y los medios tecnológicos necesarios para alcanzar los resultados deseados. Asimismo por parte de los alumnos es necesario que concurren a clase con las lecturas obligatorias definidas en el programa para la realización de los trabajos prácticos y con el material visual solicitado en cada práctico.

CONTACTO ELECTRÓNICO: historiadelarte2.fda@gmail.com

SITIO WEB (SI LO HUBIERE): <http://fba.unlp.edu.ar/historias245>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Objetivos: El objetivo general de la materia es explicar el desarrollo y las transformaciones de las producciones artísticas en relación con las variaciones sociales y culturales ocurridas en el contexto de pertenencia de las obras. Esto justifica la inclusión en el programa y en la bibliografía de textos variados referidos a lo histórico, social, filosófico o literario que se consideran útiles al fin de brindar un panorama socio histórica. Además en ellos se pueden conocer valores e ideas actuantes también en el terreno artístico de un modo específico.

Metodología: El curso se desarrollará de acuerdo a la modalidad expositiva - dialogada, a través del análisis de los conceptos programáticos enunciados en el programa respectivo

BLOQUE 1: RENACIMIENTO EN ITALIA- FLANDES- ESPAÑA: PINTURA

El arte del Renacimiento. Antecedentes en la representación del nuevo lenguaje artístico: Giotto, Duccio y los hermanos Lorenzetti. Construcción del espacio interior (doméstico y eclesiástico) y el espacio exterior (paisaje): mimesis y verosimilitud. El arte del siglo XV y la formulación del nuevo lenguaje artístico en la Italia del Quattrocento. Las nuevas condiciones de producción en la construcción del relato: codificación de la mirada. Los caminos elegidos para la representación de la imagen verosímil. El nuevo concepto de

espacio. La sistematización y codificación de la mirada a partir de los nuevos códigos de representación plástica. La renovación artística y cultural: las nuevas condiciones de comunicabilidad y su relación con el teatro. La relectura de la antigüedad clásica en el arte del Renacimiento. Tradición e innovación en la pintura de los Países Bajos y España: otros caminos para la renovación del lenguaje artístico. El arte y su función. La figura del donante y la aparición del género del retrato. El programa plástico. Las nuevas condiciones sobre la percepción del artista sobre el mundo: Perspectiva lineal y aérea. El alto Renacimiento: sistematización y crisis del lenguaje artístico.

Bibliografía:

- Baxandall, Michael. El ojo de la época (Cap. 2). En: *Pintura y experiencia en Italia en el siglo XV*. Bs. As. 1982.
- Checa, Fernando: *Pintura y Escultura del Renacimiento en España 1450-1600*. Cap 1 (pag: 17 a 43); Cap 2 (pag: 98 a 108).
- Costa María Eugenia: *Contexto histórico de los cambios sociales y culturales en la Baja Edad Media y Renacimiento*, Apunte de cátedra.
- Francastel, Pierre. *Pintura y sociedad. Nacimiento de un espacio Mitos y geometría en el Quattrocento*. Capítulo 1. Madrid: Cátedra. 1984.
- Francastel, Pierre: *La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento*. Caracas: Monte Avila editores. 1969. Capítulos II-III-V
- Gombrich Ernst: *Luz, forma y textura en la pintura del siglo xv al norte y al sur de los Alpes*, en *El legado de Apeles*, Alianza, Madrid, 1982.
- Harbison, Craig. *El Espejo del artista. El arte del Renacimiento septentrional en su contexto histórico*. Akal, Madrid, 2007. Pag 7 a 23.
- Huyghe René: *El Renacimiento italiano y la belleza ideal*, en *El Arte y el Hombre*, Tomo 2, Larousse, Bs. As., 1966. Pag: 398-409
- Mâle Emile. *El arte religioso*. México: Fondo de Cultura Económica. 1952. Selección sobre iconografía. págs. 85-123
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F.: *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Capítulo V y VI. Pag: 187-275.
- Nieto Alcaide, Victor. *El Renacimiento*. Parte 1 - Capítulo III: Una experiencia paralela. El sistema de representación flamenco. Madrid: Ed. Istmo. 1983. Pag. 45-63.
- Rodrigo Marcela. *Indicadores espaciales e ilusionismo*. Apunte de cátedra.

Complementaria

- Cedón Fernández, Marta: La vida cotidiana en la pintura del Trecento. Universidade de Santiago de Compostela. SEMATA, *Ciencias Sociais e Humanidades*, ISSN 1137-9669, 2009, vol. 21: 241-263
- Francastel, Pierre: La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento. Caracas: Monte Avila editores. 1969. Capitulo: IV
- Fükelman, María Cristina. *Síntesis sobre fuentes y aplicaciones de la proporción áurea y las proporciones utilizadas en la representación del cuerpo*, Apunte de cátedra.
- Panofsky E. "Iconografía e iconología" en *El significado en las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1970. Capítulo seleccionado.
- Panofsky, Erwin: "Rinascimento dell'antichità": el siglo XV. Capitulo 4. En *Renacimiento y renacimientos del arte occidental*. Madrid: Alianza. 1975 pág. 237 a 298.
- Panofsky, Erwin. *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza, 1975. Capítulo 3.
- Tosto, Pablo. *La composición áurea en las Artes Plásticas*. Hachette, Buenos Aires, 1969. Selección de la cátedra.

BLOQUE 2: Manierismo y Barroco

La evolución y los límites del estilo renacentista después de 1520. La subjetividad y la incertidumbre en la creación plástica. Los cambios en la construcción del espacio, la figura, la composición y el cromatismo. La conversión de las convenciones en medios expresivos. La escuela veneciana. Tendencias manieristas en Florencia, el norte de Italia y Roma. Pintura Manierista en Italia. La crisis del siglo XVI y la ruptura de la armonía. El nacimiento de la ciencia moderna. El manierismo como crisis y paradoja. Lo monstruoso y lo heterodoxo. Tensiones conceptuales: clásico-anticlásico, humanista-antihumanista.

Naturalismo e ilusionismo en el Barroco. Retórica en el arte barroco. La concepción espacial: subordinación, dinamismo, ilusionismo. La composición: unidad, jerarquía y acción. El uso de la luz, simbolismo y acción. Tendencias en la pintura barroca: naturalismo (Caravaggio), naturalismo alegórico o decorativismo (Rubens) y clasicismo (Carracci). El arte laico y la descripción: la escuela holandesa. La escuela flamenca, el tenebrismo español.

Iconografía del Barroco. La nueva iconografía: santos y martires, la influencia del Concilio de Trento y la contrarreforma en la nueva iconografía. El dramatismo y la teatralidad en la construcción de la unidad narrativa. La teoría de los afetti y el decoro. La obra abierta a la participación del observador. La presencia de los géneros: paisaje, naturaleza muerta, costumbrismo, el retrato, paisaje, la actitud narrativa y dramática. La obra abierta a la participación del observador.

Bibliografía:

- Brown, Jonathan. *La Edad de Oro de la Pintura en España*. Nerea, Madrid, 1991, Cap. 5,6 y 7.
- Checa, Fernando: *Pintura y Escultura del Renacimiento en España 1450-1600*. Cap 1 y cap 3
- Checa, Fernando y Morán José Miguel. *El Barroco*. Madrid: Istmo. 1982. Pags. 17 a 52 y 197 a 251 y 302 a 313.
- Francastel, P. G. *El Retrato*, Cátedra, 1988, Madrid. Cap. 2-3-4
- Hauser Arnold. *El Manierismo*. Barcelona: Guadarrama. 1980. pps. 32 a 68.
- Mâle Emile. *El arte religioso*. México: Fondo de Cultura Económica. 1952. pps. 85-123; 159 a 192
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F. Parte VII - Capítulo 1. El manierismo como arte cortesano. En: "*El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*". España: Istmo. 1983. Pag: 283 a 326.
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F. Parte VIII – Capítulo 2: Funciones de la imagen religiosa. En: "*El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*". España: Istmo. 1983. Pag. 329 a 346.
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F.: Parte VI – Capítulo 1: La crisis del Renacimiento: Miguel Ángel y la agonía del modelo cultural neoplatónico. En: "*El Renacimineto. Formación y crisis del modelo clásico*." España: Istmo. 1983. Pag: 251-281.

- Ortiz, Justo. Generaciones del manierismo italiano. Resumen sobre “Esbozo de la historia del manierismo en Italia”, en El manierismo, de Arnold Hauser. Apunte de cátedra. Historia de las artes visuales II

Complementaria

- Argan Giulio C. *Renacimiento y Barroco. II De Miguel Angel a Tiépolo*. Akal, Madrid, 1999, Págs. 110 a 159; 189 a 209
- Quintero, Mariana. *Barroco, Poética y Retórica*. Apunte de cátedra
- Rodrigo, Marcela. *El arte y las reformas religiosas*. Apunte de cátedra.

BLOQUE 3: Escultura Renacimiento, Manierismo y Barroco en Italia y España - América

Escultura del Renacimiento, Manierismo y Barroco en Italia. Técnicas empleadas, modificaciones y permanencias. Diferentes concepciones espaciales, la implantación de la escultura en el renacimiento, manierismo y barroco. Los temas y su relación con el entorno. Relaciones entre concepción espacial en pintura, arquitectura y escultura. Artistas más relevantes, modificaciones en las técnicas e implantación.

Escultura en España y América. La escultura española del siglo XVI y XVII. Derivaciones de la escultura española en América. Talleres y maestros en los centros urbanos: los circuitos de difusión de técnicas y modelos. La escultura del siglo XVII: realismo y expresividad.

La conquista y el arte colonial en España y América. La implantación de las imágenes y la transculturación. Escultura, retablos en España y América. El circuito de producción y consumo Talleres gremios. Iconografía de la conquista. Relaciones políticas y religión en el mundo americano. Arte y religión en el mundo americano.

Técnicas de la escultura colonial. La elaboración de los motivos iconográficos cristianos en el mundo jesuítico-guaraní. Selección iconográfica y funciones de las imágenes en la colonia. Características formales de la escultura jesuítica y sus variaciones durante el siglo XVII y XVIII.

La pintura en el área andina. El paradigma estilístico y sus peculiaridades iconográficas. La pintura en Perú: los inicios y la influencia flamenca y española. La escuela de Bitti, Pérez de Alesio y Medoro. Formación de la escuela cuzqueña: Quispe Tito y sus seguidores. Los grabados flamencos y la pintura cuzqueña. Pérez de Holguín y la pintura

en Potosí y el Titicaca. Las derivaciones populares en el siglo XVIII y sus modelos iconográficos. Sincretismo cultural: las advocaciones de la Virgen.

Bibliografía:

- Checa, Fernando. *Pintura y Escultura del Renacimiento en España. 1450-1600*, Madrid: Ediciones Cátedra. 1999. Cap 7 (pps. 221 a 278).
- Estabridis Cárdenas, Ricardo, *La influencia italiana en la pintura virreinal*, en *Pintura en el Virreinato del Perú*, Banco de Crédito, Lima, 1989
- Gisbert, Teresa, *Iconografía y mitos indígenas en el arte*. Bolivia: Editorial Gisbert & Cia, 1984.
- Gutiérrez, Ramón. "Transculturación en el arte americano" Capítulo 1: Págs. 11 a 24. En *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825*, Cátedra, Madrid, 1995.
- Gutiérrez, Ramón. "Los circuitos de la obra de arte, Artistas, Mecenas, Comitentes, Usuarios y Comerciantes" Capítulo 3, En *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825*, Cátedra, Madrid, 1995.
- Gutiérrez, Ramón. "Los gremios y las academias en la producción del Arte Colonial" Capítulo 2 Págs. 25 a 44. En *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825*, Cátedra, Madrid, 1995.
- Hernández Redondo, José Ignacio. *Escultura barroca en España en El Barroco: Arquitectura, Escultura, Pintura*. Ullmann & Konemann, Barcelona, 2007. Selección: Págs. 354-368
- Morales, Alfredo; Salvador Andres Ordax y Ernesto Arce Oliva. *El Arte Renacimiento*. Escultura española, Madrid, Dastin, 2003. Selección. Págs. 66 a 85.
- Sustersic Darko: *Imaginería y patrimonio mueble* (pp. 154-181) en Gasaneo J., *Las Misiones jesuíticas del Guayrá*, Icomos-Unesco, Bs. As., 1996.
- Tord, Luis E "Ángeles del Perú: una indagación iconográfica" En: *Pintura en el Virreinato del Perú*. Lima, 1989.
- Wittkower, Rudolf. *La escultura procesos y principios*, Alianza Forma, 1977, Cáp. 4, "El Renacimiento. Alberti, Gaurico y Leonardo"; Cáp. 6, "Miguel Angel, Cellini, Vasari" y Cáp. 7 "Giovanni Bologna y Cellini", Cap. 8 "Bernini"