

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE ARTES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

CICLO LECTIVO: 2021

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 no presencial por Emergencia Sanitaria COVID 19

Vista la Resolución 12/2020 de la SPU, la UNLP ratifica la vigencia de los calendarios académicos establecidos oportunamente – en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Se cursa por Aula WEB y otros recursos en línea. Se evalúa con 2 prácticos individuales, un práctico grupal y un coloquio oral/ o escrito individual. Cada instancia con recuperatorio

<https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/> Historia del Arte 6

Contacto electrónico: visuales6@gmail.com

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

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), "Melancolía: Las Fiestas Galantes De Antoine Watteau" en Boletín Del Museo Del Prado, Madrid, XVIII N°35, Págs. 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

-Bryson, N., (2002), Tradición y Deseo, De David a Delacroix, Madrid, Akal, Cap. 3 La Visión Mortal El Juramento de Los Horacios

Checa, F. y Moran, J. (1982) "Imágenes para el fin de una sociedad". En: El barroco. Madrid: Istmo (complementario)

-Danto, Arthur, (1999), Introducción, Después Del Fin Del Arte, "Moderno, Posmoderno, Contemporáneo", Paidós, 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](http://Sedici.Unlp.Edu.Ar/Handle/10915/49067)

Gombrich, E. (2003) "Sobre la interpretación de la obra de arte. El qué, el porqué y el cómo". Revista de Arquitectura, 5: 13-20.

Löwy, M. y Sayre, R. (2008) "¿Qué es el romanticismo? Una tentativa de redefinición". En: Rebelión y melancolía. El romanticismo a contracorriente de la modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión

Pérez Carreño, F. (2010) "Bello, sublime y pintoresco". En: Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vol. 1). Madrid: La balsa de la Medusa (pp. 41-47).

Starobinski, J. (1988), 1789 Los Emblemas de la Razón, Taurus

Todorov, T. (2014), La Pintura De La Ilustración, De Watteau A Goya, Galaxia Gutemberg, 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,

-Clark, T.J. (1981), Imagen del Pueblo. Gustave Courbet y La Revolución De 1848. Barcelona, Gustavo Gili, Fragmentos

- Crary, Jonathan 2008. Las Técnicas Del Observador. Visión Y Modernidad En El S Xix, Cendeac, Murcia,

- De Micheli, Mario (1985), Las Vanguardias Artísticas Del Siglo XX, , Cap,1 y 2 Alianza,
- De Rueda, M. (1999) Artes y Paisajes: entre la representación y la intervención. En: Contin, M. El Arte y la Ciencia en el desarrollo del Patrimonio Paisajista. Buenos Aires: LINTA-CIC
- 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, T (traducción de la cátedra, Introducción y capítulo 2)
- 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, Femenidad e Historia Del Arte, Fiordo, Ed, Introducción, Cap3 y 4

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, Paidós, Cap. 1 Lumiere Impresionista
- Argan, Op Cit, Cap 4
- Bourdieu, B. (2006) “La conquista de la autonomía”. en: Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama
- Benjamin, W. (1994 [1931]) Pequeña historia de la fotografía. En: Discursos interrumpidos. Barcelona: Planeta-Agostini
- Calinescu, M. (1986), Las Cinco Caras De La Modernidad, Tecnos, Selección
- De Micheli. M. (2002) “Las señales de la crisis”. En: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza forma.

Freixa, Mireixa(1982). Las Vanguardias Del Siglo Xix. Barcelona: Gustavo Gili, Selección

Kirkham, P. (2017) “William Morris y el Movimiento Arts and Crafts: la época y los ideales” En: Manuel Fontán del Junco y María Zozaya Álvarez (eds.) William Morris y compañía. El movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña. Madrid/Barcelona: Fundación Juan March/Editorial de Arte y Ciencia/Museu Nacional d'Art de Catalunya

Krauss, R. (1996) “La originalidad de la vanguardia”. En: La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza (pp.167 a 182).

- Francastel, P. Op Cit

Lucie Smith, E. (1991) El arte simbolista. Barcelona: Destino (capítulos 1, 2, 3, 4 y 14)

Schorske, C. E. (2001) La Viena de fin de siglo. Política y Cultura. Buenos Aires: Siglo XXI (complementario)

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

-Benjamin, W., (2007), El Libro De Los Pasajes, Madrid, Taurus, Fragmentos

Bourdieu, Pierre. (1995) Las Reglas Del Arte. Génesis Y Estructura Del Campo Literario. Barcelona, Anagrama,

Casullo, N, (1999),. La Modernidad Como Autorreflexión, En Itinerarios De La Modernidad. Buenos Aires, Eudeba,

Eisenmann, Stephen F.Comp. [1996]. Historia Crítica Del Arte Del Siglo Xix. Madrid: Akal, 2001

Foucault, M. (1986), Las Palabras Y Las Cosas, Bs As, Sxxi,

-Harvey, D., (2006),. París Capital De La Modernidad, Madrid, Akal,

-Hess, W. (1994), 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 Visión Panóptica

-----2003, Corpus Solus, Para Un Mapa Del Cuerpo En El Arte Contemporáneo, Siruela, Cap. 2 Cuerpo Ideal, Cuerpo Canónico

