

Historia del Arte IV
Año 2021
Guía de Trabajos Prácticos
Equipo docente:
Titular: Mag. Jorgelina Araceli Sciorra
Adjunto: Prof. Justo María Ortiz

Modalidad de trabajo y normas de presentación de los trabajos prácticos

Los trabajos prácticos deben realizarse en grupo – de entre 3 a 5 estudiantes - y se efectuarán durante las clases prácticas; una vez finalizados se entregan en la fecha pautada antes del parcial.

En virtud del aislamiento social obligatorio la entrega de los trabajos prácticos será en formato virtual, con una carátula que exprese el nombre de la materia y los nombres completos y legajo de los/las integrantes del grupo que realizaron el trabajo. Los textos deberán estar escritos en Word o Adobe; fuente Times New Roman 11 o Arial 11; interlineado 1,5; texto justificado. Se entregarán al siguiente correo:

historiasivyvfdanlp@gmail.com

Lunes 9 de agosto
Presentación de la asignatura.

16 de agosto Feriado Trasladable: Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

23 de agosto

Trabajo práctico N°1

-Contexto histórico de los siglos XIV y XV, concepto de renacimiento y nueva iconografía.

Objetivos:

Conocer los alcances de la periodización asignada al renacimiento y su vigencia en el estudio de los periodos artísticos.

Bibliografía

- VV.AA. Guía para el análisis de una obra de arte pictórica. Cátedra de Historia de las artes visuales II.
- Burke, Peter. El renacimiento europeo, centros y periferias. Ed. Crítica, Barcelona, 2000. (Cap. 1).
- Costa, María Eugenia. Contexto histórico de los cambios sociales y culturales en la Baja Edad Media y Renacimiento. (Apunte de cátedra. La Plata, 2001).

Actividades:

- A) A partir de la lectura del texto de Costa enumerar y describir brevemente las principales modificaciones que se producen entre los siglos XIV y XV.
- B) Analiza los conceptos e indicadores que utiliza P. Burke para caracterizar el Renacimiento.
- C) Selecciona una imagen renacentista italiana (S.XV) y aplica sobre ella el estudio de “La guía para el análisis de una obra pictórica”.

30 de agosto
Trabajo Práctico Nº 2:
Iconografía, sociedad y cultura en el Renacimiento

Objetivos:

Analizar las relaciones entre arte y cultura.

Examinar la transposición del relato en la representación pictórica.

Bibliografía

-Baxandall, Michael. *Pintura y experiencia en Italia en el siglo XV*. Bs. As.1982. (Cap.1 y Cap 2).

-Mâle, E. El arte religioso. México: Fondo de cultura económica. 1952. Selección sobre iconografía. Páginas 85 a 123.

-Panofsky, Erwin. El significado de las artes visuales. Alianza Forma. Madrid, 1987. (Cap. 1)

Actividades:

Respecto del texto de Michael Baxandall:

A) Explica sucintamente qué son las convenciones representativas.

B) Comenta cuál es la importancia de la imagen renacentista.

C) ¿Qué relaciones encuentra el autor entre la representación del cuerpo y sus gestos, *bassa danza* y los conceptos matemáticos propios de la sociedad italiana del siglo XV?

En base al texto de Erwin Panofsky:

D) Indica las diferentes formas de lectura de una obra plástica y cuáles son los niveles de cada lectura según el método Iconográfico iconológico.

Utilizando el texto de Emile Mâle:

E) Enumerar y describir en un listado o tabla, los nuevos temas y modos de representación de los mismos surgidos en el siglo XV.

6 de septiembre
Trabajo Práctico Nº 3:
El espacio y su construcción en el Siglo XV en Italia

Objetivos:

Conocer cuál es el nuevo concepto de espacio que se gesta en el siglo XV en Italia.

Bibliografía:

-Fükelman, María Cristina. *Síntesis sobre fuentes y aplicaciones de la proporción áurea y las proporciones utilizadas en la representación del cuerpo*, La Plata, marzo 2008. -Guía de análisis de obras pictóricas. Apunte de cátedra.

-Francastel, Pierre. *Pintura y sociedad*. Nacimiento de un espacio Mitos y geometría en el Quattrocento. Madrid: Cátedra. 1984.

Actividades propuestas:

A)-Explorar los formatos, disposiciones y estructuras para corroborar posibles utilidades de principios compositivos armónicos y áureos:

1-Selecciona una reproducción de una pintura renacentista. Sobre esta coloca un calco y establece las líneas de fuerza verticales y horizontales para indicar la ubicación de las figuras y las alturas de la arquitectura en la pintura.

Experimenta geométrica y matemáticamente si tu reproducción se calcula en proporción áurea o armónica, y justifica. ¿Qué observas? Describe en una memoria lo que ves.

Para ello vas a tener en cuenta: proporciones, nuevos temas, agrupamiento de figuras, código de colores, ubicación en la obra de los personajes y arquitecturas, etc. (Se puede realizar la obra a modo de collage superponiendo imágenes ya elaboradas, dibujo o pintura).

B)- Elige una pintura de cada una de las generaciones establecidas por Francastel y analiza en la misma los elementos espaciales, aportes e indicadores que construyen la espacialidad en cada una de ellas.

(Para la entrega de las imágenes se usarán fotografías de las realizaciones sobre los archivos digitales de los trabajos por grupo)

13 de septiembre

Trabajo Práctico Nº 4:

Pintura en Flandes

Objetivos:

Conocer la concepción de la pintura en Flandes en relación con su contexto y comparar con Italia.

Analizar las características de la pintura: técnica, color, textura, espacio, composición.

Bibliografía:

-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.

-Nieto Alcaide Víctor, *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Ed. Istmo, Madrid, 1983. Pág. 45 a 54.

Actividades:

A) Elegir una obra pictórica de Flandes y realizar un análisis formal y espacial.

B) Comparar las dos escuelas de pintura europeas eligiendo un mismo tema iconográfico y describiendo su tratamiento formal, indagando los aspectos comunes y las diferencias que se producen. Tener en cuenta tratamiento de la textura, el espacio, el color y la técnica.

20 de septiembre

Trabajo Práctico Nº 5:

Arquitectura en Italia en el siglo XV

Objetivos:

Reconocer cuales son las principales tipologías arquitectónicas. Civiles y religiosas. Analizar la concepción del espacio en la ciudad.

Bibliografía:

-Norberg-Schultz C. La arquitectura del Renacimiento, en *El significado de la Arquitectura occidental*, Viscontea, Buenos Aires, 1982

-Navarro, Ángel. *El palacio florentino. Estudio de una tipología*. Buenos Aires: Finnegans, 1984.

-Nieto Alcaide, Victor. *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Ed. Istmo, Madrid, 1983. Pág. 86 a 93.

Disponibles en:

Actividades:

- A) Seleccionar una iglesia del siglo XV en Italia y describir su estructura y ornamentación en la fachada, distribución espacial en la planta, utilización de los cánones, órdenes clásicos y módulos.
- B) Caracterizar la estructura y los usos de un Palacio Florentino teniendo en cuenta sus niveles, distribución de los espacios y ornamentación.

Lunes 20 de septiembre: entrega de trabajos prácticos del 1 al 4.**27 de septiembre: Primer Parcial**

Presentación obligatoria de los trabajos prácticos como condición para rendir examen.

18 de octubre - Recuperatorio**4 de octubre****Trabajo Práctico N° 6.****Concepto del término Manierismo****Objetivos:**

Analizar las diferentes acepciones del término manierismo, las categorías de análisis del estilo y los abordajes producidos en la historia del arte

Reconocer los cambios producidos en el entorno cultural, religioso y político

Bibliografía:

-Bialostocki, Jan, *Estilo e iconografía. Contribución a la ciencia de las artes*. Barral Editores, Barcelona, 1973. 13 - 38; 59-77.

-Hauser Arnold: *El Manierismo*, Guadarrama, Barcelona, 1980. Págs.31 – 79

-Ortiz, Justo M. *Generaciones del Manierismo italiano*. Apunte de cátedra. Año 2014.

Bibliografía complementaria

-Panofsky, E. *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Alianza, 1979.

Actividad:

- A) Seleccionar imágenes de obras manieristas de cada una de las generaciones desarrolladas por Hauser y realizar un análisis de cada una teniendo en cuenta características formales, espacialidad y técnica.
- B) ¿Cuáles son los conceptos teóricos que usa cada autor para definir al estilo manierista?

(Esta actividad se realizará en la misma clase)

11 de octubre Feriado Trasladable: Día del respeto a la Diversidad Cultural.

18 de octubre**Trabajo Práctico N° 7****Pintura y arquitectura en España****Objetivos:**

Conocer las modalidades de la influencia italiana en España durante el siglo XV y XVI en arquitectura, pintura. Reconocer la impronta clásica en la producción artística.

Bibliografía:

-Milicua José. El renacimiento en España en *Historia General del Arte*. Barcelona,

Montaner y Simón, 1959, Selección 132 a 145 exclusivamente Pintura y Escultura
Pijoan José. *Summa Artis. Historia General del Arte*. Arquitectura y Orfebrería españolas del Siglo XVI en España, Selección: 1 a 41, 126 a 134, 373 a 383.

Bibliografía complementaria

-Checa, Fernando: *Pintura y Escultura del Renacimiento en España*. 1450-1600, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999. Selección

4

-Morales, Alfredo; Salvador Andrés Ordax y Ernesto Arce Oliva. *El Arte Renacimiento*. Escultura española, Madrid, Dastin, 2003. Selección. Págs. 66 a 85.

-Nieto, Víctor; Morales, Alfredo J. Checa, Fernando. *Arquitectura Del Renacimiento en España*, 1488-1599. Cátedra, Madrid, 2009. Págs. 57 a 96; 216 a 249.

Actividad:

Distinguir los diferentes centros y comitentes de la producción artística y el uso de los tratados en la arquitectura del siglo XVI, así como la influencia de artistas italianos.

Diferenciar los diferentes estilos que se producen desde fines del siglo XV y el siglo XVI. Reseñar las diferentes tipologías que se desarrollan en España.

Reconocer la influencia de los signos y alegorías de la heráldica en la construcción de las fachadas de los templos, universidades y palacios.

Seleccionar una obra arquitectónica y analizar planta, estructura, decoración y organización de la fachada teniendo en cuenta los aspectos antes citados.

25 de octubre

Trabajo Práctico Nº 8:

Pintura y teoría del barroco

Objetivos:

Reconocer y comparar las diferentes acepciones otorgadas al “barroco” así como las distintas corrientes teóricas que determinan estas nominaciones

Bibliografía:

-Argan, Giulio Carlo. “La Retórica y el arte barroco”. Traducción de: “La ‘Rettorica’ e l’arte barocca”. En: *Retorica e Barocco; atti del III Congresso Internazionale di Studi Umanistici*. Roma: Fratelli Bocca, 1955

-Mâle, Emile. *El arte religioso*, Fondo de Cultura Económica, México, 1952. Págs. 159 a 192

-Martin, Rupert. *The Baroque Readings in art history*. Lecturas en la Historia del Arte del Renacimiento al presente, Nueva York, 1983. Traducción de la Cátedra

-Checa, Fernando y Morán José Miguel. *El Barroco*, Istmo, Madrid, 1982. Págs. 17-37

Actividades propuestas:

Repartir entre los grupos un texto para sintetizar y debatir las ideas centrales de las diferentes acepciones del término “barroco” y los aspectos que destaca cada autor para caracterizar el estilo. Se deberá acompañar la exposición con imágenes que den cuenta de tales nociones.

(Esta actividad se realizará en la misma clase)

1 de noviembre
Trabajo Práctico Nº 9:
Géneros y pintura barroca

Objetivos:

Conocer las diferentes tendencias de la pintura barroca. Analizar los distintos géneros que se desarrollan en la pintura barroca en Europa

Bibliografía:

Foucault, Michel. "Las meninas". En: *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI Editores.
- Wittkower, Rudolf. *Arte y Arquitectura en Italia (1600-1750)*. Manuales Arte Cátedra. Capítulos 1 y 2
-Fükelman, María C. *Breve Compilación sobre los géneros pictóricos*. La Plata, 2002.

Actividad:

- 1-Menciona y caracteriza los géneros pictóricos desarrollados durante el barroco.
- 2- Selecciona uno de ellos y a la manera de M. Foucault en el análisis sobre "las Meninas" analiza y describe la obra elegida.
- 3-Indica y describe las tendencias: naturalista, clasicista y decorativista o colorista. Elige una pintura de cada una de ellas y describe sus características formales y espaciales.

8 de noviembre
Trabajo Práctico Nº 10:
Escultura del Renacimiento, Manierismo y Barroco en Italia

Objetivos:

Analizar las diferencias en la escultura renacentista italiana con las tendencias manieristas.
Analizar las diferencias en la escultura manierista italiana con la escultura barroca.
Reconocer la influencia del trabajo de Bernini en la escultura barroca italiana.

Bibliografía:

-Argan, Giulio Carlo, *Renacimiento y Barroco I De Giotto a Miguel Ángel*. Akal, Madrid, 1996. Págs.142 – 168
-Argan Giulio Carlo. *Renacimiento y Barroco. II De Miguel Angel a Tiépolo*. Akal, Madrid, 1999, Págs. 54 a 80.
-Wittkower, Rudolf. *La escultura procesos y principios*, Alianza Forma, 1977, Cáp. 4, "El Renacimiento. Alberti, Gaurico y Leonardo"; Cáp. 6, "Miguel Ángel, Cellini, Vasari" y Cáp. 7 "Giovanni Bologna y Cellini", Cap. 8 "Bernini"

Actividad propuesta:

Describir los principales temas de la escultura de cada periodo y relacionar la selección de temas escultóricos en relación con los pictóricos. Destacar a partir de un ejemplo las modificaciones que se realizan en cada estilo teniendo en cuenta la implantación, la técnica, los recorridos y puntos de vista posibles.

(Esta actividad se realizará en la misma clase)

15 de noviembre

Trabajo Práctico Nº 11:

Arquitectura manierista y barroca en Italia

Objetivos:

Conocer las características de la arquitectura manierista en Italia. Señalar las variaciones en las tipologías arquitectónicas.

Reconocer la influencia de la teoría del arte referida a la arquitectura en el siglo XVI italiano

Conocer las principales características de la arquitectura barroca y las soluciones aplicadas al urbanismo en Europa.

6

Bibliografía:

-Nieto Alcaide, V.; Checa Cremades, F. *El Renacimiento. Formación y Crisis del Modelo Clásico*. Ed. Istmo, Madrid, 1983. Págs. 276-282.

-Norberg-Schultz C. *El significado de la arquitectura occidental*. Summa. Cap. VIII. - Norberg-Schultz C. *El significado de la arquitectura occidental*. Arquitectura Barroca Buenos Aires, Ed. Summa S. A., 1980.

Actividad:

Citar y describir en una breve memoria los principales ejemplos que corresponden a las diferentes tipologías y diseños urbanos de la época barroca. Seleccionar un ejemplo y describir los aspectos constructivos, ornamentales que concuerdan con el estilo/ tendencia en el periodo.

Sintetizar a través de ejemplos las modificaciones que se realizan en las plantas, modelos, ornamentación y tratamiento espacial de la arquitectura del manierismo italiano.

Lunes 15 de noviembre: entrega de tps del 5 al 11 exceptuando el 6, 8 y el 10.

29 de noviembre: Segundo Parcial

13 de diciembre: Recuperatorio

20 de diciembre: Flotante 1 y 2 do Parcial