

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

CICLO LECTIVO: 2022

CÁTEDRA: HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES 1 (726). H0001 EN SIUG.

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: PROFESORADO Y LICENCIATURA EN PLÁSTICA (TODAS LAS ORIENTACIONES)

AÑO EN QUE SE DICTA: SEGUNDO AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2006. SE REQUIEREN PARA CURSAR Y RENDIR ESTA MATERIA, TRES CORRELATIVAS CURSADAS Y APROBADAS:

1. (715) PRODUCCIÓN DE TEXTOS
2. (716) ARTE CONTEMPRÁNEO

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral (primer cuatrimestre). Presencial o semipresencial.

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas semanales (2 de teórico y dos de práctico) para alumnos presenciales y 4 horas de clase teórico/práctica cada quince días los días sábados para alumnos semipresenciales.

PROFESOR A CARGO: Daniel J. Sánchez, titular.

EQUIPO DOCENTE: Adjunto: Nicolás Bang
Adjunta: Analía Baéz
JTP: Laura H. Molina
Ayudante de primera: Laura Córdoba
Ayudante de primera: Mercedes Zubiaurre

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN

Se hará hincapié en el logro de reflexiones fundamentadas a partir de las **lecturas de bibliografía obligatoria, los contenidos presentados teóricamente y las actividades prácticas**. Se pretende lograr, de esta manera, una mirada eminentemente **reflexiva** acerca de la Historia de las Artes, incitar a la vinculación con el presente y potenciar la elaboración de un discurso propio a partir de las producciones artísticas.

Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de la asignatura es el análisis e interpretación del proceso¹ artístico², desde una perspectiva diacrónica y sincrónica y no el reporte ilustrado de una sucesión de objetos considerados hoy como obras de arte, que se dieron en el marco del recorte espacio-temporal de la materia.

Del mismo modo, forma parte de esta propuesta la intención de ofrecer herramientas de análisis del proceso artístico, afirmando que los **ejes conceptuales** construidos resultan estratégicamente abarcadores y esclarecedores para el estudio del proceso artístico en el espacio y tiempo indicados por el plan de estudios. Ya que a partir de ellos y utilizando un **selección de ejemplos paradigmáticos** en el desarrollo de la extensión espacio-temporal establecida en el plan de estudios, se considera que se aportan herramientas de análisis y comprensión que pueden ser utilizadas para el estudio de otros temas equivalentes en el espacio y tiempo históricos seleccionados.

Acción educativa:

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como un proceso complejo en cuya construcción participa activamente el alumno, al aportar sus experiencias y conocimientos previos. El valor de *aprender a aprender* radica en la posibilidad de transferir de una situación a otra aquello que se aprende y lograr un eficaz procesamiento de la información.

Marco teórico:

Para J. S. Bruner, el objetivo fundamental de la educación es el desarrollo de la comprensión conceptual, de las destrezas y de las estrategias cognitivas, en el aprendizaje por descubrimiento. Complementa esta idea, la teoría de Novak, al decir que la educación debería sustentarse en el aprendizaje de conceptos.

Conocer la *psicología genética* (Piaget) favorece un *aprendizaje significativo* (Ausubel) y la *socialización de los procesos cognitivos* (Vigotsky) en las acciones educativas para *aprender a aprender* los contenidos propuestos por la cátedra para el presente ciclo lectivo.

Currículo:

Los elementos esenciales del currículo son:

- Las unidades y temas (contenido).
- Los materiales que se van emplear.
- Las actividades, técnicas y estrategias del profesor.

Unidades y Temas ¿Qué consultar?

El material disponible para la consulta es el siguiente:

- Este programa,
- El Cronograma general de contenidos (ubicación en el calendario de la bibliografía obligatoria ordenada a partir de temas),
- Cuadernillo de Trabajos prácticos,
- Sitio oficial de la cátedra,
- Bibliografía obligatoria (100% digitalizada),
- Un aula virtual (a través de la plataforma de AulasWeb -software de educación a distancia de la UNLP-) para alumnos cursantes (regulares),

¹ Aquí la palabra proceso no está tomada en su acepción de progreso sino de transcurso del tiempo o conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno. En este caso lo que hoy denominamos arte.

² Para una profundización acerca del sentido que a este concepto le da la cátedra, remitimos a la introducción del Cuaderno nro. 2: "Prehistoria Europea" (Sánchez, Daniel: 1996. La Plata: Sur). 2

- Un aula virtual (a través de la plataforma de AulasWeb) para alumnos libres,
- Mail oficial de la cátedra para alumnos libres. Los alumnos regulares escribirán por la mensajería interna de Aulasweb.

¿Por qué?

La expresión *aprender a aprender* hace referencia al desarrollo de la capacidad de le alumno para reconocer su proceso de aprendizaje, aumentando así su eficacia, rendimiento y control.

¿Cómo?

Le alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; esta competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas.

Nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas:

Para posibilitar la adquisición de nuevas competencias le alumno debe:

- tomar distancia respecto al propio proceso de aprendizaje, es decir, observarlo y analizarlo “desde fuera”;
- ser consciente de los propios procesos mentales;
- reflexionar sobre la forma en que aprende;
- administrar y regular el uso de las estrategias de aprendizaje más apropiadas en cada caso;
- alcanzar autonomía.

>> Primera actividad: La *lectura global* del texto tiene como objetivo comprender su estructura general. Una vez finalizada, *una lectura analítica*, permitirá:

- interpretar y relacionar las ideas principales y secundarias de cada párrafo y
- comprender la idea general de todo el texto.

>> Segunda actividad: El *registro escrito* del contenido de los textos se realiza para:

- representar la correspondencia entre contenidos del cronograma general y el cuadernillo de prácticos,
- visualizar las palabras clave, ideas principales y secundarias en textos y bloques de contenidos,
- expresar definiciones, comentarios personales, síntesis de textos y de bloques de contenidos, y
- comunicar actividades aúlicas y extra aúlicas.

>> Tercera actividad: El *registro gráfico* de los contenidos de la materia y de las clases teórico-prácticas, favorecerá la:

- ubicación temporo-espacial de acontecimientos (líneas de tiempo),
- la asimilación coherente y ordenada de conceptos (redes conceptuales),
- a representación de conocimiento significativo (mapas conceptuales),
- el diseño digital de conocimiento significativo (infografías) y
- el diseño multimedial para una presentación de defensa oral.

Factores de aprendizaje:

La permanente mediación del profesor en la creación de un ambiente de aprendizaje que permita y estimule a los estudiantes a hacer conexiones con material ya aprendido, considerará la:

- importancia del contexto social en el que se produce el aprendizaje y
- la conveniencia del aprendizaje en cooperación, como complemento del aprendizaje individual.

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje:

- El interés se centra en los procesos de aprendizaje y no solamente en los resultados obtenidos.
- Tendrán prioridad las estrategias que utiliza le alumno para alcanzar un objetivo, y no solamente el grado en que éste se alcanza.
- Lo que se pretende es comprender el funcionamiento mental de le alumno ante la tarea, a través del conocimiento de sus representaciones y de las estrategias que utiliza.

Evaluación:

Se plantearán actividades de evaluación diagnóstica, continua y sumativa. Además de las realizadas en las clases teórico-prácticas, que implicarán la evaluación diagnóstica en relación a los diversos tópicos abordados y la evaluación continua de los aprendizajes y del desarrollo de la propuesta, los estudiantes deberán llevar a cabo dos evaluaciones sumativas, que pueden variar entre trabajos de investigación, exámenes tradicionales escritos u orales o parciales domiciliarios.

Acreditación:

La asignatura tiene tres modalidades de acreditación:

1. Promoción directa. Cursada de la asignatura de manera regular, 4 horas semanales durante un cuatrimestre. Requiere 80% de asistencia y una nota no menor de 6 en cada una de las evaluaciones parciales y/o sus respectivos recuperatorios.
2. Modalidad indirecta. Cursada de la asignatura de manera regular, 4 horas semanales durante un cuatrimestre. Requiere 80% de asistencia y una nota no menor de 4 en cada una de las evaluaciones parciales y/o sus respectivos recuperatorios, más un examen final, que se rendirá en las fechas de llamado a mesas de examen que establece la Facultad de Artes de la UNLP, en el lapso de tiempo establecido por la reglamentación vigente que rige los sistemas de promoción indirecta de la Facultad de Artes de la UNLP.
3. Modalidad libre. Rendición de un examen escrito y oral en las fechas de llamado a mesas de examen que establece la Facultad de Artes de la UNLP.

CONTACTO ELECTRÓNICO: hav1@fba.unlp.edu.ar

SITIO WEB: <http://www.fba.unlp.edu.ar/hav1/>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

Fundamentación de la modalidad:

La modalidad pedagógica elegida se fundamenta en criterios de orden disciplinar, epistemológico y pedagógico. Vale decir que, por un lado, partimos de concebir a la historia del arte como campo de conocimiento legítimo. Por otro lado, concebimos la Historia como construcción socio-cultural y al arte como ámbito y fuerza de institución en dicha construcción; emergente materializado del sustrato social institucional y no institucionalizado³, factible de ser interpretado⁴. Y por último, partiendo de una concepción constructivista del aprendizaje, consideramos relevante promover un proceso de recuperación, cuestionamiento y creación de conocimiento significativo, a partir de los saberes particulares elaborados por los alumnos a través de su relación con otros y el mundo.

Finalidades:

Partiendo de un modelo de proceso para concebir a la enseñanza y el aprendizaje en el que las metas educativas se centran más en el proceso mismo que en el producto, no se hablará aquí de objetivos a cubrir por los participantes. Se planteará lo que "*ha de hacer el profesor, expresado según principios de procedimiento*"⁵ para propiciar una experiencia formativa que sea valiosa para los alumnos. Por ello, las finalidades pedagógicas de esta asignatura serán:

- a. Introducir a los alumnos en el estudio de la Historia de las Artes, entendiendo al arte como elemento que participa en la construcción socio-cultural de la Historia, a partir de diversos ejes conceptuales e indicadores de análisis.
- b. Proporcionar a los cursantes una serie de conocimientos y recursos metodológicos que les

³ El término "institucional" se toma en el sentido dado por Castoriadis en *La Institución imaginaria de la Sociedad*. 1991. Tusquets: Buenos Aires.

⁴ El término "interpretación" se toma en el sentido dado por Gadamer en *La diversidad de las lenguas y la comprensión del mundo*, en: Koselleck y Gadamer, 1997. *Historia y hermenéutica*. Paidós: Barcelona.

⁵ Stenhouse, L., 1987. *La investigación como base de la enseñanza*, Morata: Madrid.

- permitan abordar el análisis del proceso artístico en el espacio y tiempo históricos determinados en el plan de estudio.
- c. Propender a la reflexión comparativa entre el proceso artístico indicado y el de las producciones propias de los alumnos.
 - d. Promover el establecimiento de un vínculo entre pasado y presente, a partir de la reflexión comparativa del análisis de los procesos artísticos antes indicados a partir del estudio del arte desde una perspectiva de capacidad para comprender y construir mundos, esto es, como herramienta de conocimiento.
 - e. Acrecentar las capacidades de análisis, inferencia, interpretación, innovación y autonomía a partir de esta concepción epistemológica del arte.
 - f. Vincular estas capacidades con el pensar-hacer de los estudiantes de la carrera de Plástica en las distintas orientaciones a las que está destinada la asignatura.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Fundamentación de la selección de contenidos:

El programa de la cátedra de Historia de las Artes Visuales 1 abarca en lo temporal el período comprendido entre el origen del arte y el siglo XIV, y en lo espacial el continente americano y el europeo. Dado lo extenso del recorte espacio-temporal, que es difícil de abordar en un período cuatrimestral, se ha hecho una selección de etapas y culturas que se consideran imprescindibles para la comprensión de dicho recorte espacio-temporal. Sobre ese recorte se ha realizado un análisis integral del proceso artístico en cada etapa y a partir de allí se estableció un esquema conceptual de síntesis que ordena la construcción del conocimiento y la comprensión del proceso artístico en el tiempo y espacio indicado en **TRES** bloques conceptuales que apuntan al sentido-función del mismo:

1. El comienzo del arte como parte de la capacidad de **simbolización de los homínidos** y su vínculo con la necesidad de interrelación en la vida en comunidad.
2. El proceso artístico en el marco de un sistema de **pensamiento mítico**: La obra de arte como mito materializado a partir de la acción ritual y el espectador como co-partícipe de una experiencia estética totalizadora desde la acción ritual.
3. El proceso artístico en el marco de un sistema de **pensamiento racional**⁶. La construcción del sentido de la obra de arte como **alegoría** en el arte occidental a partir de la cultura helenística y el proceso de mediación discursiva de abordaje de la obra a partir de una operatoria racional por parte del espectador. La emergencia de lo profano y su relación con lo religioso en la cultura medieval. El pasaje de sentido de la obra: de materialización de un dogma a materialización de un temperamento (el del artista), en el marco de un proceso artístico donde la obra sigue siendo alegoría y el público la interpreta desde una mediación discursiva regida por una operatoria racional.

Partimos asimismo de entender al arte como una producción humana, y por ello interpretable en una situacionalidad histórica. El arte se nos presenta como parte constitutiva del universo simbólico del hombre, constituyente y constructor de la sociedad y la cultura. De modo que, entre lo que hoy llamamos arte y los objetos o acontecimientos del pasado que hoy consideramos artísticos, existen rasgos de identidad u homología, a pesar de las distancias temporales y culturales.

La potencial estructura comunicativa del objeto o acontecimiento artístico del pasado, nos permite "indagarlo" como discurso-texto⁷-experiencia, lo que nos abre la posibilidad de acercarnos

⁶ El concepto de racional citado aquí refiere a la cualidad vinculada a la operatoria de la razón basada en los principios de entendimiento e inteligencia de Aristóteles.

⁷ Texto entendido en su concepción amplia: texto material, escrito, visual...

a la interpretación del discurso artístico originario. Asimismo su pertenencia al “universo simbólico del hombre” y las particularidades de dicho discurso⁸, nos brindan el acceso interpretativo no sólo a ese mundo simbólico que está institucionalizado, y es “traducible”, sino además a lo que está presente pero no tiene forma ni siquiera simbólica y que a través del símbolo se “representa”⁹.

Se ha elegido como eje temático orientador para el estudio y análisis del proceso artístico, en el recorte espacio-temporal que debe abarcar la asignatura, la reflexión acerca de la vivencia de lo sagrado, que emerge a partir del análisis e interpretación de los objetos o acontecimientos por nosotros considerados artísticos.

Los indicadores elegidos para que actúen como signos, que nos permitan interpretar esa vivencia son la concepción del espacio, que emerge en su representación, y el objeto/ imagen.

La elección del eje temático, se fundamenta en el hecho, que es el marco, la orientación constante en que se desarrolla el proceso de lo que hoy consideramos artístico, en gran parte del recorte espacio-temporal, que abarca la asignatura. Por su parte, la elección de los indicadores se justifica a partir de considerar que es a través de estas representaciones donde mejor trasciende la vivencia de lo sagrado.

Entendemos lo sagrado desde la perspectiva de Mircea Eliade, como “una modalidad de estar en el mundo”¹⁰. Esa modalidad se manifiesta, trasciende a partir de la experiencia espacial y el objeto/imagen que actúan como *hierofanía*¹¹. Es esta *hierofanía* una de las significaciones

⁸ Aquí se hace hincapié no sólo en su carácter de texto, sino además en otras particularidades de la estructura comunicativa de los objetos o acontecimientos ubicados en las disciplinas artísticas, tales como la polisemia (ver Eco, U. 1979. *Obra abierta*, Ariel: Barcelona), la pluridimensionalidad significativa (Leroi-Gourhan, A. 1971. *El gesto y la palabra*. Caracas: Universidad de Venezuela), la superación de lo notacional (Goodman, N. 1974. *Los lenguajes del arte*, Barcelona: Seix Barral).

⁹ Es el denominado “imaginario radical” por parte de Castoriadis (1993). En palabras de Castoriadis: “La historia es imposible e inconcebible fuera de la imaginación productiva o creadora, fuera de lo que llamamos el imaginario radical, tal como se manifiesta a la vez e indisolublemente en el hacer histórico y en la constitución, anteriormente a cualquier racionalidad explícita, de un universo de significaciones. Si incluye la dimensión que los filósofos idealistas denominaron libertad y que sería más correcto llamar indeterminación (la cual, implícita en lo que definimos como autonomía, no debe ser confundida con esta última), es porque este hacer plantea -y se da algo distinto de lo que simplemente existe, y porque lo habitan significaciones que no son ni mero reflejo de lo percibido, ni simple extensión y sublimación de las tendencias de la animalidad, ni tampoco elaboración estrictamente racional de los datos. El mundo social se constituye y se articula cada vez en función de un sistema de semejantes significaciones, y estas significaciones existen, una vez constituidas, en la modalidad de lo que llamamos el imaginario efectivo (o lo imaginado). Sólo con referencia a estas significaciones estamos en condiciones de entender la “elección” que cada sociedad hace de su simbolismo, en particular su simbolismo institucional, así como los fines a los que subordina la “funcionalidad” (Castoriadis, C. 1993. *La institución imaginaria de la sociedad*, Buenos Aires: Tusquets; p. 54). Dentro de este marco conceptual, siguiendo a Castoriadis, lo que llamamos “realidad” o “racionalidad” son “creaciones” que surgen de un conjunto de figuras, formas e imágenes indeterminadas, que él denomina imaginario, que no actúa *como imagen de* -sino como un “magma” creador e indeterminado. Estas indeterminaciones generalmente se conforman en el plano de lo simbólico (tomando el término desde Cassirer, E. 1945, *Antropología Filosófica*, México: FCE) a través de representaciones.

¹⁰ Eliade, Mircea. 1998. *Lo sagrado y lo profano*. Barcelona: Paidós. Específicamente es en la página 17 cuando define a lo sagrado como actitud. Allí expresa: “...el lector se dará cuenta enseguida de que lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su historia. Estos modos de ser en el mundo no interesan sólo a la historia de las religiones o a la sociología (...). En última instancia, los modos de ser sagrado y profano dependen de las diferentes posiciones que el hombre ha conquistado en el cosmos: interesan por igual al filósofo que al hombre indagador ávido de conocer las dimensiones posibles de la existencia humana...”.

¹¹ Del griego hieros=sagrado y phainomai=manifestarse. “...Al manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo, pues continúa participando del medio cósmico circundante. Una piedra sagrada sigue siendo una piedra; aparentemente (con más exactitud desde un punto de vista profano) nada la distingue de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta, por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos: para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la naturaleza en su totalidad se puede revelar como sacralidad cósmica. El cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía...” Mircea Eliade. 1998. pp. 14-15. Op cit.

imaginarias constituyentes más importantes de los mundos culturales que veremos y de las cuales observaremos sus constantes y variantes.

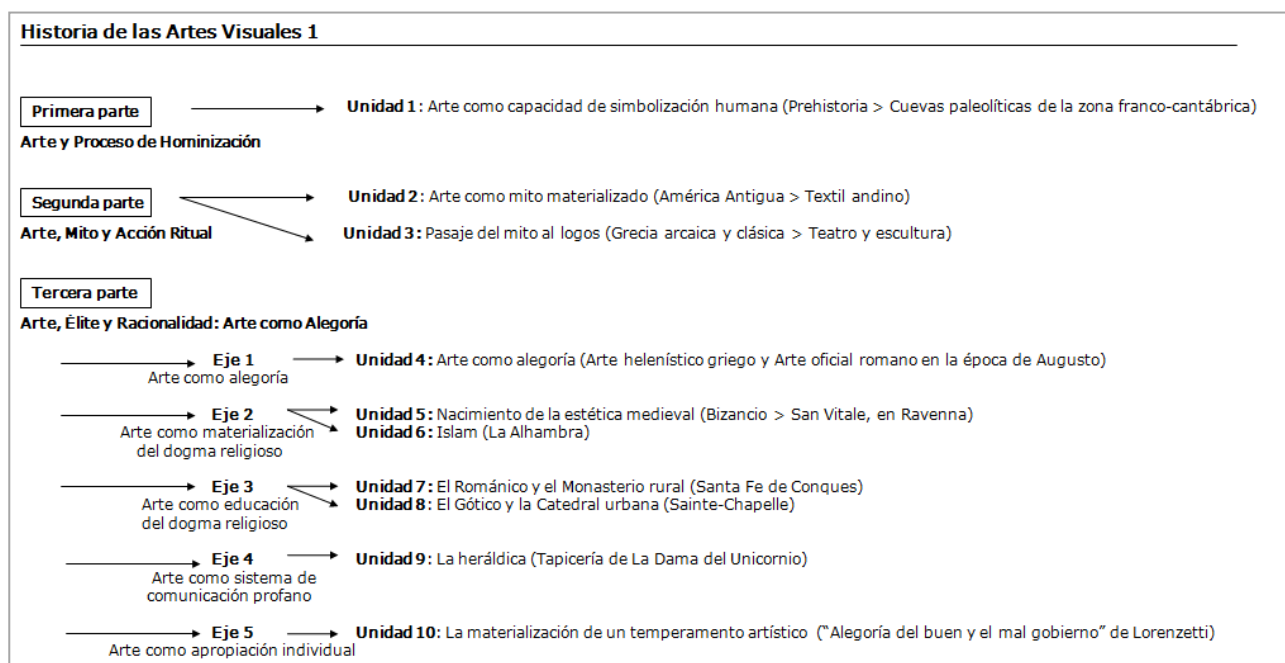
Durante el recorte espacio-temporal que nos queda asignado en la materia observaremos que, aunque con variantes, las manifestaciones que hoy consideramos artísticas, no sólo están insertas en la “modalidad sagrada de estar en el mundo”, sino que a través del universo simbólico del arte trascienden y “representan” lo sagrado. De las tres dimensiones fundamentales de la cultura de las que habla Gadamer¹² durante este recorte espacio temporal, lo que hoy entendemos por arte, tiene características fundamentalmente simbólicas y festivas, lo que hace identificarlo mucho más con lo social-colectivo que con lo individual.

Bloques conceptuales:

Como ya se mencionó, la actual currícula tiene tres grandes partes:

1. El comienzo del arte como parte de la capacidad de **simbolización de los homínidos** y su vínculo con la necesidad de interrelación en la vida en comunidad.
2. La obra de arte como **mito materializado** a partir de la acción ritual
3. La construcción del sentido de la obra de arte como **alegoría** en el arte occidental a partir de la cultura helenística y el proceso de mediación discursiva de abordaje a la obra a partir de una **operatoria racional** por parte del espectador. El pasaje de sentido de la obra: de materialización de un dogma a materialización de un temperamento (el del artista), en el marco de un proceso artístico donde la obra sigue siendo alegoría y el público la interpreta desde una mediación discursiva regida por una operatoria racional.

Estos **tres bloques conceptuales** vertebradores, que son los que determinan la estructura y el orden de la materia, son a su vez divididos en **diez unidades temáticas**. Cada unidad temática tiene una introducción teórico-conceptual y espacio-temporal a cargo de la instancia teórica de la materia y, a su vez, tiene un estudio de caso paradigmático que vehiculiza lo estudiado en el teórico en el ámbito de las clases prácticas. El siguiente esquema grafica este sistema:

¹² Gadamer, Hans-Georg: La actualidad de lo bello. México: Paidós. 1991.

Primera parte. Arte y proceso de hominización

Unidad 1

Arte como capacidad de simbolización humana

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Acreditación de la materia e introducción al eje temático. Mundo histórico social como construcción. El comienzo del arte como parte de la capacidad de simbolización de los homínidos y su vínculo con la necesidad de interrelación en la vida en comunidad.

Bibliografía obligatoria del teórico:

1. SÁNCHEZ, Daniel: "Arte, historia del arte y proceso de hominización", texto de circulación interna de la Cátedra Historia de las Artes Visuales 1, FBA, UNLP, 2019.
2. CASTORIADIS, Cornelius: (2002) Sujeto y verdad en el mundo histórico social. Seminarios 1986-1987. *La creación humana*, Tomo 1, Buenos Aires, FCE, 2004; capítulos "Advertencia" y "I Seminario del 26 de noviembre de 1986", pp. 7-36.
3. CHIP, Walter: "Arte primitivo", en: *National Geographic* en español, volumen 36, número 1, enero de 2015, Washington; pp. 36-57.

Estudio de caso:

Arte prehistórico: el estudio del paleolítico europeo a partir las pinturas parietales en las cuevas de la zona franco-cantábrica. El caso de la Cueva de Chauvet. El arte como proceso situacional y relacional que parte de la experiencia fenomenológica multidimensional y multisensorial.

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

4. CLOTTE, Jean: (2002): "El arte parietal paleolítico", en: LASHERAS, J.A. (ed) *Redescubrir Altamira*, Madrid, Turner ediciones; pp. 93-117.
5. GROENEN, Marc: (1997) *Sombra y luz en el arte paleolítico*, Barcelona, Ariel, 2000; capítulo 9 "El punto de vista de los paleolíticos", pp. 99-104.
6. SÁNCHEZ, Daniel: "El primer arte", PowerPoint encapsulado como pdf realizado como material de circulación interna de la Cátedra, 2020.

Material de trabajo:

- Sitio oficial de la Cueva de Chauvet: <<http://archeologie.culture.fr/chauvet/es>>, [febrero de 2016].
- Película documental *La cueva de los sueños olvidados*, escrita, dirigida y narrada por Werner Herzog; Canadá, EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido, 2010. Disponible en línea.
- Video documental "El hombre del Neandertal - Tras las huellas de nuestros antepasados", escrito y dirigido por Rob Hope y Pascal Cuissot para Deutsche Welle, estrenado el 23/11/2020. Disponible en <<https://youtu.be/cKcwZWo1Sns>> [febrero de 2021].

Segunda parte. Arte, mito y acción ritual

Unidad 2

Arte como mito materializado. América Antigua

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Arte como materialización del mito que se hace presente a través de la acción ritual.

Bibliografía obligatoria del teórico:

7. SÁNCHEZ, Daniel: "El proceso artístico en el marco de un sistema de pensamiento mítico", texto de circulación interna de la Cátedra Historia del Arte 2, para la carrera de Historia del Arte, FBA, UNLP, 2019.
8. ELIADE, Mircea: (1963) *Mito y Realidad*, Barcelona, Labor, 1991; capítulos 1 y 2 "La estructura de los mitos" y "Prestigio mágico de los 'orígenes'", pp. 7-45.
9. ELIADE, Mircea: (1957) *Lo sagrado y lo profano*, Barcelona, Paidós, 1998; introducción y capítulo 1 "El espacio sagrado y la sacralización del mundo", pp. 13-52.

Estudio de caso:

El textil andino como materialización del mito. El rol que cumplen los textiles dentro del mundo religioso incaico (la vinculación con los sacrificios, la idea de dar vida y regenerar la energía) y como elementos de comunicación.

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

10. ABAL DE RUSSO, Clara: (2010) *Arte textil incaico en ofrendatorios de la Alta Cordillera Andina: Aconcagua, Lullailaco, Chuscha*; Buenos Aires, Fundación CEPPA; introducción y de la segunda parte: "La indumentaria incaica", el capítulo 5 "Los mallqui", pp. 1-17 y 155-174.
11. ARNOLD, Denise y otros: (2007) *Hilos sueltos - Los Andes desde el textil*, La Paz, Plural editores e ILCA (Instituto de Lengua y Cultura Aymara); capítulo 1 "Ensayo sobre los orígenes del textil andino", pp. 49-84.

Material de trabajo:

- Se recomienda visitar el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, específicamente la Exhibición permanente de Etnografía. Paseo del Bosque, abierto de 10 a 18 hs.
- Video documental "Nuestras empresas: la cultura andina y los textiles", dirigido, producido y conducido por Fernando Arispe para el Canal 7 de la TV boliviana, 2003. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=5Y-BO6mlaQQ>>, [febrero de 2012].
- Video documental "Centro de textiles tradicionales de Cuzco", narrado por Gabriel Gallegos para el CTTCCUSCO, 2015. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=aX-ZmuaJt9I>>, [febrero de 2019].

Unidad 3

El mito en la Grecia arcaica y clásica. Pasaje del mito al logos.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Pensamiento mítico y logos: el pasaje del mito al logos en el mundo de la Grecia Clásica. El Teatro griego como punto de transición entre el pensamiento mítico y filosófico, ya que surge como ritual que hace presente -a partir de historias de héroes y dioses- aspectos de la conducta humana. Se da, en este caso, la particularidad de un ritual que no promueve la certeza sino la pregunta acerca del destino de hombre y su sociedad.

Bibliografía obligatoria del teórico:

12. VERNANT, Jean-Pierre: (1962) *Los orígenes del pensamiento griego*, Buenos Aires, Eudeba, 1986; introducción y capítulos 1 "El cuadro histórico", 3 "La crisis de la soberanía", 4 "El universo espiritual de la 'polis'", 5 "La crisis de la ciudad: los primeros sabios", 6 "La organización del cosmos humano" y conclusión, pp. 23-34, 51-113 y 143-145.
13. CASTORIADIS, Cornelius: (1999) *Figuras de lo pensable, Encrucijadas del laberinto VI*, Buenos Aires, FCE, 2001, capítulo "Antropogénesis en Esquilo y Autocreación del hombre en Sófocles", pp. 13-33.

Estudio de caso:

El modelo mimético del arte griego como materialización del modo de pensar y construir mundo que tiene esta cultura, basado en una mentalidad teórica y descubridora, que se traduce en lo estilístico en un modelo de adecuación con lo real basado en el proceso de esquema y corrección.

Bibliografía obligatoria del práctico:

14. GOMBRICH, Ernst: (1954), *Arte e ilusión, Estudio sobre la psicología de la representación*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979; segunda parte, capítulo 4, pp. 112-137.
15. GARCÍA, Jorge: (2015) "Definición y contextos de las imágenes de culto en la Grecia antigua", en: *Euphrosyne*, Revista de filología clásica, número 45, 2017; pp. 25-40.

Tercera parte. Arte, élite y racionalidad

Eje 1. Arte como alegoría

Unidad 4

Arte como alegoría. Roma

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Arte, elite y racionalidad. La obra de arte como alegoría en el mundo helenístico, en relación al nacimiento del pensamiento filosófico y al surgimiento de la lógica y sus reglas como proceso de pensamiento. La alegoría del mundo helenístico en sus artes visuales. Estilo, pose y atributo.

Bibliografía obligatoria del teórico:

16. SÁNCHEZ, Daniel: (2011) "Arte, elite y racionalidad. La obra de arte como alegoría a partir de un proceso de mediación discursiva realizado desde una operatoria interpretativa racional", material de circulación interna de la cátedra Historia de las Artes Visuales 1, FBA-UNLP.
17. ONIANS, John: (1979) *Arte y pensamiento en la época helenística*, Madrid, AlianzaForma, 1996, capítulo III "Alegoría, Imágenes y Signos", pp. 137-170.

Estudio de caso:

El arte oficial romano como un arte alegórico que justifica el orden establecido a partir de la divinización, que da legitimidad a los gobernantes. Augusto como alegoría de Roma. El programa político de gobierno de Augusto nucleado en -1- la *pietas* (misericordia, capacidad de argumentación y predicamento), -2- la *pública magnificentia* (priorización de lo público y comunitario) y -3- las *mores maiorum* (virtudes morales públicas y privadas).

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

18. ZANKER, Paul: (1987) *Augusto y el poder de las imágenes*, Madrid, Alianza Forma, 1992, capítulo 4 "El programa de renovación cultural", pp. 128-200.

Material de Trabajo:

- Video documental *El Imperio romano en el siglo I*, capítulo 1 “Del caos al orden”, escrito, producido y dirigido por Margaret Koval, PBS, 2001. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=gm6m8YcMNHs>> [febrero de 2018].

Eje 2. Arte alegórico como materialización del dogma religioso

Unidad 5

Nacimiento de la estética medieval

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Nacimiento de la estética medieval.

Bibliografía obligatoria del teórico:

19. GRABAR, André: (2001) *Los orígenes de la estética medieval*, Madrid, Siruela, 2007, pp. 17-112.

Estudio de caso:

El programa iconográfico de la Iglesia San Vitale, en Ravenna, Italia, como estudio de caso del arte bizantino.

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

20. LAGRECA, Lía: (2019) “Los mosaicos de San Vital. Experiencia sagrada en tiempos de Justiniano”, en: Sánchez, Daniel & Eckmeyer, Martín (coords.): *Historia del arte y la música Medieval. Nuevas perspectivas y enfoques*, Facultad de Bellas Artes, EDULP, pp. 30-47. Disponible en: <<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86978>>.

Unidad 6

Islam

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

La alegoría de lo uno y múltiple en la obra de arte islámica.

Bibliografía obligatoria del teórico:

21. GRUBE, Ernst: “Introducción: ¿qué es la arquitectura islámica?”, en: MICHELL, George (ed.): (1985) *La arquitectura del mundo islámico, Su historia y significado social*, Madrid, Alianza, 1988, pp. 10-14.
22. JONES, Dalu: “Los elementos decorativos: superficie, dibujo y luz”, en: MICHELL, George (ed.): (1985) *La arquitectura del mundo islámico, Su historia y significado social*, Madrid, Alianza, 1988, pp. 161-175.

Estudio de caso:

La alegoría de Alá en la decoración del Palacio de La Alhambra, en Granada, España, como estudio de caso del arte islámico.

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

23. PÉREZ GÓMEZ, Rafael: (2004) “Un matemático pasea por la Alhambra”, en: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones: *Números, formas y volúmenes en el entorno del niño*, Madrid, pp. 81-94.

Material de trabajo:

- Corto documental +x-, programa 3: “La geometría se hace arte”, escrito y presentado por Antonio Pérez. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=fiDfFR108U>>, [febrero de 2018].
- Charla de TED “Symmetry, reality's riddle” (La simetría, el enigma de la realidad), realizada por Marcus du Sautoy en la TED Global Conference de julio de 2009. Disponible en: <https://www.ted.com/talks/marcus_du_sautoy_symmetry_reality_s_riddle#t-1076754>, [febrero de 2018].
- Lección animada de TEDed “The complex geometry of Islamic design” (La compleja geometría del diseño islámico) realizada por Eric Broug, dirigida por Jeremiah Dickey, animada por Peyton Skyler, editada por Emma Bryce y narrada por Addison Anderson, 2015. Disponible en: <<https://ed.ted.com/lessons/the-complex-geometry-of-islamic-design-eric-broug>>, [febrero de 2018].

Eje 3. Arte alegórico como educación del dogma religioso

Unidad 7

El Románico y el Monasterio rural

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

El dogma cristiano como modelo de forma de vida: el monaquismo. El Monasterio y el contexto rural. El monje como modelo de cristiano.

Bibliografía obligatoria del teórico:

24. DUBY, Georges: (1976) *La época de las catedrales, Arte y Sociedad, 980-1420*, Madrid, Cátedra, 1993; selección de la primera parte, “El Monasterio, 930-1180”, pp.15-21.
25. RUBIO TOVAR, Joaquín: (2008) “La peregrinación como encuentro”, en: AAVV, *Liébana y Letras, ciclo de conferencias*, septiembre de 2006 - enero de 2007, Santander, PUbliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria, pp. 67-82.

Estudio de caso:

La educación del dogma en la Iglesia abacial de Santa Fe de Conques (Francia) como estudio de caso de arte románico. El tímpano sobre el Juicio Final.

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

26. FOSTER, Elisa: (2015) “Iglesia y relicario de Sainte-Foy, Francia”, en: <smarthistory.org/church-and-reliquary-of-sainte%E2%80%90fof-fof-france/>, [enero de 2019].
27. Sitio oficial de la Iglesia Santa Fe de Conques: <<https://www.tourisme-conques.fr/es/conques>>, [enero de 2019]. En el sitio se encuentra la descripción detallada del tímpano que representa el Juicio Final.

Material de trabajo:

- Video documental “La iglesia de la abadía de Santa Fe”, escrito y realizado por Stan Neuman con el apoyo del Centro Nacional de Cinematografía y del Museo Louvre, Francia, 2004.
- Se recomienda visitar la Basílica Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la intersección de las calles 58 y 9 y Diagonal 73.
- Película *El nombre de la rosa*, basada en la novela homónima de Umberto Eco y dirigida por Jean-Jacques Annaud; Italia, Francia y Alemania Occidental, 1986. Disponible en línea.

- Visita virtual a la Iglesia Santa Fe de Conques con recorrido en 360°:
<<http://www.ecliptique.com/conques/index.html>>, [enero de 2019].
- Video documental *El tiempo de las catedrales*, (inspirado en la obra de Georges Duby), realizado por Roger Stephane y Roland Darbois, Bry-sur-Marne, INA (Institut National de l'Audiovisuel), 1978-1980; capítulo 1 “La Europa del año 1000”, capítulo 2 “La búsqueda de dios” y capítulo 3 “Dios es luz”. Disponibles en:
<<https://www.youtube.com/watch?v=kjXDTTiMHOc>>,
<<https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0B3E9B15BC5C00B>> [en francés]; y
<<https://www.youtube.com/watch?v=F3Zqi-YRtjo>> (sólo los capítulos 1 y 3 en castellano), [febrero de 2018].
- Video documental "Competición de Catedrales - El Románico", escrito y dirigido por Günter Klein para Deutsche Welle, 2020. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=BfZtJE-dgNk>> [febrero de 2022].

Unidad 8

El Gótico y la Catedral urbana

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

La imagen cristiana gótica como instrumento pedagógico, y como instrumento de mediación con la realidad. La experiencia de verdad que genera lo retórico como constructor de verosimilitud y de consolidación del dogma. La ciudad como emergencia laica y comienzo de una economía de acumulación. La catedral.

Bibliografía obligatoria del teórico:

28. DUBY, Georges: (1979) *Europa en la Edad Media*, Barcelona, Paidós; 1986, capítulo 4 “La catedral, la ciudad, la escuela”, pp. 71-87.

Estudio de caso:

La educación del dogma en los vitrales de la Catedral Sainte-Chapelle, como estudio de caso de la experiencia del arte gótico.

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

29. PÉREZ MONZÓN, Olga y MIQUEL JUAN, Matilde: (2015) “El proyecto visual de San Luis (y Blanca de Castilla): La Biblia de Cruzados, la Sainte-Chapelle, las santas reliquias y las cruzadas a Tierra Santa”, en: Lucía Lahoz y Manuel Pérez Hernández (coords.): *Lienzos del recuerdo, Libro Homenaje a Martínez Frías*, Salamanca, 2015, pp. 485-496.

Material de trabajo:

- Se recomienda visitar la Catedral Inmaculada Concepción ubicada en la calle 14 entre 51 y 53. Específicamente el deambulatorio.
- Video documental *El tiempo de las catedrales*, (inspirado en la obra de Georges Duby), realizado por Roger Stephane y Roland Darbois, Bry-sur-Marne, INA (Institut National de l'Audiovisuel), 1978-1980; capítulos 4 “La catedral, la ciudad y la escuela”, 5 “Luis IX”, 6 “Las naciones se afirman”, 7 “El siglo XIV” y 8 “La felicidad y la muerte”. Disponibles en:
<<https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0B3E9B15BC5C00B>> [en francés]; y
<<https://www.youtube.com/watch?v=MsajO-AxDFk&t=22s>> (sólo el capítulo 4 en castellano), [febrero de 2018].
- Video documental "Competición de Catedrales - El Gótico", escrito y dirigido por Günter Klein para Deutsche Welle, 2020. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=ShpvnhoMODM>> [febrero de 2022].

Unidad 9

La heráldica

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

La emergencia de lo laico en el Medioevo. La aparición de un nuevo grupo social: los caballeros. Lo militar, la jerarquía y el vasallaje.

Bibliografía obligatoria del teórico:

30. KEEN, Maurice: (1984) *La Caballería*, Madrid, Ariel, 2008; capítulo 7 “Heráldica y heraldos”, pp. 168-191.

Estudio de caso:

La imagen visual como sistema de comunicación laico en la heráldica, a través del estudio del caso de la Tapicería de la dama del unicornio.

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

31. PASTOUREAU, Michel: (2004) *Una historia simbólica de la Edad Media occidental*, Buenos Aires, Katz, 2006; selección de la cuarta parte: “El emblema”, capítulo 11 “El nacimiento de los escudos de armas: de la identidad individual a la identidad familiar”, pp. 237-270.
32. GONZALEZ DORESTE, Dulce: “A propósito de algunas reinterpretaciones de La dame à la licorne: ¿la sombra de Guillaume de Lorris es tan alargada?”, en: Iñarrea Las Heras, I. & Salinero Cascante, M.J. (coords.) *El texto como encrucijada: estudios franceses y francófonos*, volumen 1, 2004, Universidad de La Rioja; pp. 79-95.

Material de trabajo:

- Sitio web The Academy of Saint Gabriel, grupo de voluntarios que mantiene el “Archivo de Heráldica Medieval” y el “Archivo de Nombres Medievales” <<http://www.s-gabriel.org/heraldry/>>, [febrero de 2016].
- Sitio web Heraldaria, empresa española dedicada a la investigación sobre Heráldica hispánica, <<http://www.heraldaria.com/heraldicag.php>> [febrero de 2018].

Eje 5. Arte como apropiación individual

Unidad 10

La materialización de un temperamento artístico

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

La corte europea y el desarrollo de la cultura laica de la Baja Edad Media. La cultura de palacio. El amor cortés. Las zagas heroicas. La obra de arte como apropiación individual y materialización de un temperamento en lo profano y lo sagrado: la transformación de la figura del artista y el modelo de circulación de la obra anuncia el proceso artístico moderno: el artista es el que da la materialidad conceptual, ya no simplemente la técnica instrumental, a los deseos del comitente (Duby). Nacimiento del humanismo como experiencia que precede a la Modernidad (ver bibliografía complementaria de Ruggiero y Tenenti).

Bibliografía obligatoria del teórico:

33. DUBY, Georges: (1976) *La época de las catedrales, Arte y Sociedad, 980-1420*, Madrid, Cátedra, 1993; selección de la tercera parte, “El Palacio, 1280-1420”: capítulo 8 “Hombres nuevos”, capítulo 9 “Imitación de Cristo” y capítulo 10 “Posesión del mundo”, pp. 185-261.
34. PÉREZ MONZÓN, Olga: (2012) “Producción artística en la Baja Edad Media. Originalidad y/o copia”, en: *Anales de Historia del Arte*, volumen 22, número especial, pp. 85-121.

Estudio de caso:

Emergencia de la dimensión humana -de múltiples orígenes- y el desarrollo de la ciudad que surge en la baja Edad Media, a partir de una mirada platónica. El surgimiento del modelo de artista moderno, humanista, disruptivo y a la vez hombre deseante, creador y productor. Como estudio de caso se verán estas ideas expresadas en la obra de los hermanos Lorenzetti "Alegoría del buen y el mal gobierno".

Bibliografía obligatoria y material de trabajo del práctico:

35. TRÍAS, Eugenio: (1976) *El artista y la ciudad*, Barcelona, Anagrama, 1997; selección de la primera parte, punto II "Platón: el artista y la ciudad" y punto III "Pico della Mirandola: el hombre, semejante a Proteo", pp. 53-83.
36. CANTERA MONTENEGRO, Jesús y CASTREJÓN VELLÉ, Clara: "Los frescos del Palazzo Pubblico de Siena. Pinturas para una ciudad en guerra", en: Salvador González, José (org.): *Mirabilia Ars 3, La Imagen del Poder. Epifanías de la Potestas*, número 2, julio-diciembre de 2015, pp. 117-137.