

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

CICLO LECTIVO: 2022

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

MAG. GERMÁN CASELLA

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Modalidad: Teórica / Práctica.

Duración y régimen de dictado de la asignatura:

Las horas cuatro (4) horas semanales de encuentro estarán distribuidas en clases teórico (2) y trabajos prácticos (2)

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

Régimen de Evaluación y Promoción

La modalidad de exámenes parciales, tanto de teóricos como de prácticos, queda sujeta a decisión de la cátedra. La misma será comunicada oportunamente a las/os estudiantes.

Promoción indirecta

La/os alumna/os deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Asistencia al 80% de las clases de Trabajos Prácticos de dos horas de duración semanales.
2. Se tomarán dos exámenes parciales que poseen una instancia de recuperatorio cada uno. Cada parcial deberá ser aprobado con una nota mínima de 4 (cuatro). 100% de los parciales aprobados. Las/os alumnas/os que desapruében uno de los dos parciales y apruebe el restante, tendrán una oportunidad extra a fin de año para rendir un nuevo recuperatorio (flotante)
3. 100% de los trabajos prácticos solicitados por la cátedra entregados y aprobados.

Promoción sin examen final (directa)

La/os alumna/os deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. El 80% de asistencia a clases teóricas.
2. 80% de las actividades propuesta por la cátedra para las clases teóricas entregadas y aprobadas.
3. Aprobar tres (3) exámenes parciales: dos (2) correspondientes a los trabajos prácticos y uno (1) a las clases teóricas.
4. Luego de aprobados los dos (2) exámenes de trabajos prácticos con nota mínima promedio de seis (6), deberán rendir uno (1) correspondiente a los contenidos que se desarrollan en las clases teóricas, el cual debe ser aprobado con nota mínima de seis (6).
5. En caso de no concurrir o no aprobar la primera instancia de evaluación de

teóricos, se podrá acceder al recuperatorio correspondiente.

6. El promedio entre las calificaciones de los tres parciales (1 de teórico y 2 de prácticos) debe resultar en una nota mínima de 6 puntos. De ser así tendrá aprobada la materia y no deben rendir el examen final.

Examen condición libre

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 y teórico si correspondiere.*
- *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, es necesario que lxs alumnxs concurren a clase con el material visual solicitado en cada práctico y con las lecturas obligatorias definidas en el cronograma leídas, para así posibilitar la dinámica participativa de intercambio propia de los trabajos prácticos .

CONTACTO ELECTRÓNICO: historiadelarte2.fda@gmail.com

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 y la unidad narrativa. 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:

- Argan, Giulio, El cinquecento italiano y el idealismo. En: Huyghe René: El Renacimiento italiano y la belleza ideal, en *El Arte y el Hombre*, Tomo 2, Larousse, Bs. As., 1966. Pag: 398-409
- 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).
- Francastel, Pierre: La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento. Caracas: Monte Avila editores. 1969. Capítulos II-IV-V
- Francastel, Pierre: La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento. Caracas: Monte Avila editores. 1969. Capítulos III (pag 95-106)
- 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.
- 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.
- Panofsky, Erwin. *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza, 1975. Capítulo 3.

Complementaria

- Panofsky, Erwin: "Rinascimento dell'antichità": el siglo XV. Capítulo 4. En *Renacimiento y renacimientos del arte occidental*. Madrid: Alianza. 1975 págs. 237 a 298.
- Costa María Eugenia: *Contexto histórico de los cambios sociales y culturales en la Baja Edad Media y Renacimiento*, Apunte de 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. Pintura Manierista en Italia. La escuela veneciana. Tendencias manieristas en Florencia, el norte de Italia y Roma. 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 mártires, 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 Renacimiento. 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

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