

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

CICLO LECTIVO: 2015

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES II

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: 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

Mag. MARIA CRISTINA FUKELMAN

PROFESOR ADJUNTO

LIC. GUSTAVO RADICE

AYUDANTES

PROF. MARÍA VICTORIA DI LUCA

LIC. ANDRES GIRIBONI

PROF. JUSTO MARÍA ORTIZ

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 - prácticas 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 promediadas 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 con un tema elegido. Finalmente, 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 concurran 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.

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 Y FLANDES: PINTURA

El arte del Renacimiento. La nueva conciencia artística. El artista y el mecenas. La teoría del arte. El arte del siglo XV. Formulación de un nuevo lenguaje artístico en la Italia del Quattrocento. Los cambios en la producción, el comercio y la ocupación del espacio en la baja Edad Media. Los cambios en la filosofía y el conocimiento. Los caminos elegidos para la representación hacia el realismo y el empirismo. La renovación social: las nuevas clases, participación política y económica. La renovación religiosa: las órdenes mendicantes y la nueva predicación. La renovación artística y cultural: las nuevas condiciones de comunicabilidad, la lectura, el teatro. La relectura de la Antigüedad en la literatura y el arte. Tradición e innovación en la pintura de los Países Bajos. Encuadre conceptual. Antecedentes. El arte y su función. La figura del donante. El programa plástico. Perspectiva lineal y aérea. La observación y realización de la composición.

Clase 1: Sociedad y cultura en el Renacimiento.

Bibliografía:

- Costa María Eugenia: *Contexto histórico de los cambios sociales y culturales en la Baja Edad Media y Renacimiento*, Apunte de cátedra.
- Gombrich, Ernst: Las mitologías de Botticelli, en *Imágenes simbólicas*, Alianza, Madrid, 1983.
- Panofsky E. "Iconografía e iconología" en *El significado en las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1970. Capítulo seleccionado.

Clase 2: La escenificación del relato en el siglo XIV. Formas de representación, fuentes materiales y literarias. Iconografía

Bibliografía:

- Jiménez, José. Pensar el Espacio en Catalogo de Exposición Colectiva. Fundación Joan Miró, Barcelona, 14 de marzo - 12 de mayo 2002.
- Panofsky, Erwin. *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza, 1975. Capítulo 3.
- Rodrigo Marcela. *Indicadores espaciales e ilusionismo*. Apunte de cátedra.

Clase 3: Construcción espacial en el siglo XV y XVI en Italia

Bibliografía

- Huyghe René: El Renacimiento italiano y la belleza ideal, en *El Arte y el Hombre*, Tomo 2, Larousse, Bs. As., 1966.

Bibliografía Complementaria:

- Freedberg Sydney: Raphael's frescoes in the Stanza della Signatura, en *Painting of the High Renaissance in Rom and Florence*, Harvard University Press, 1961

Clase 4: La pintura flamenca y el sistema de representación. Renovaciones producidas del arte flamenco y su correlación con el arte italiano, los sistemas de representación espacial y la aplicación de la luz.

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.
- Harbison, Craig. *El Espejo del artista. El arte del Renacimiento septentrional en su contexto histórico*. Akal, Madrid, 2007. Selección de la cátedra

Bibliografía Complementaria:

- Panofsky Erwin: Jan Van Eyck y Roger Van der Weyden, en *Readings in Art History v. 2*, C. Scribner's and Son, New York, 1983. Traducción de la cátedra.
- Sustersic Darko: "Las teorías del arte y la formación y deformación de la memoria: el caso del "políptico" y la obra de Jan van Eyck" en *Boletín del Instituto de Historia del Arte J. Payró*. Nº. 6, F.F y L., UBA, Bs. As., 1998.

Clase 5: Cánones y proporciones en la pintura del Renacimiento. El uso de las proporciones y de las relaciones armónicas en la representación pictórica. La influencia del neoplatonismo en el arte florentino.

Bibliografía:

- Fükelman, María Cristina. *Síntesis sobre fuentes y aplicaciones de la proporción áurea y las proporciones utilizadas en la representación del cuerpo*, Apunte de cátedra.
- Tosto, Pablo. *La composición áurea en las Artes Plásticas*. Hachette, Buenos Aires, 1969. Selección de la cátedra.

PRIMER PARCIAL:

BLOQUE 2: MANIERISMO BARROCO: PINTURA Y ESCULTURA

El cambio de situación en Europa. El nacimiento de la ciencia moderna. Conflictos políticos, sociales y religiosos. Las nuevas instituciones sociales y artísticas. 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.

Clase 1: Pintura Manierista en Italia y Flandes. La crisis del siglo XVI y la ruptura de la armonía. Nueva situación en Europa. El nacimiento de la ciencia moderna

Clase 2: Los cambios en la construcción del espacio, la figura, la composición y el cromatismo. La conversión de las convenciones en medios expresivos.

Bibliografía:

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

Clase 3: Escultura del Renacimiento, Manierismo y Barroco en Italia. Técnicas empleadas en cada estilo por los escultores, modificaciones y permanencias. Diferentes concepciones espaciales, la implantación de la escultura en el renacimiento, manierismo y barroco. Métodos y materiales en la escultura, 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.

Bibliografía:

- Boucher, Bruce. *La escultura barroca italiana*, Thames & Hudson, SARL, París, 1999. Cáp. V: El Bel Composto. Traducción de la cátedra
- Wittkower Rudolf. *Arte y Arquitectura en Italia, 1580-1680*, Arte Cátedra, Madrid, 1975. Selección de la cátedra Págs. 21-43; 45-71
- AAVV: *El Barroco: Arquitectura, Escultura, Pintura*. Ullmann & Konemann, Barcelona, 2007. Selección Págs. 278-301;

Clase 4: 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. Escuelas y tendencias: el caravaggismo y el realismo en Italia. El arte laico y la descripción: la escuela holandesa. La escuela flamenca, el tenebrismo español

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.
- Quintero, Mariana. *Barroco, Poética y Retorica*. Apunte de cátedra
- Rupert, Martin. *The Baroque Readings in art history: Lecturas en la Historia del Arte del Renacimiento al presente*, Nueva York, 1983. Traducción de la Cátedra
- Wittkower Rudolf. *Arte y Arquitectura en Italia, 1580-1680*, Arte Cátedra, Madrid, 1975. Selección de la cátedra Págs.; 45-71

Clase 5: Iconografía del Manierismo y el Barroco. La nueva iconografía: santos y órdenes religiosas, la influencia del Concilio de Trento y la contrarreforma. La nueva actitud narrativa y dramática. 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:

- Francastel, P. G. *El Retrato*, Cátedra, 1988, Madrid. Selección de la cátedra.
- Quintero, Mariana. *Barroco, retórica y poética*. Apunte de Cátedra
- Rodrigo, Marcela. *El arte y las reformas religiosas*. Apunte de Cátedra

Bibliografía Complementaria:

- Brown, Jonathan. *La Edad de Oro de la Pintura en España*. Nerea, Madrid, 1991, Cap. 5,6 y 7.

BLOQUE 3:

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

Bibliografía

- Todorov, Svetan. *La conquista de América. El problema del otro*, Siglo XXI, México, 1987, Cap. 3.
- Costa, M, Eugenia. *La mentalidad jurídico política de la conquista de América*. Apunte de cátedra.
- De Paula, Alberto, La arquitectura de las misiones del Guayrá, en Gasaneo Jorge (compilador): *Las Misiones Jesuíticas del Guayrá*, Icomos-Unesco, Bs. As., 1996

Clase 1: 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.

Bibliografía

- Hernández Redondo, José Ignacio. Escultura barroca en España en *El Barroco: Arquitectura, Escultura, Pintura*. Ullmann & Konemann, Barcelona, 2007. Selección: Págs. 354-368
- Sciorra, Jorgelina. *Retablos: síntesis, períodos y estilos*. Apunte de cátedra.

Clase 2: 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.

Bibliografía:

- Sustersic Darko: Imaginería y patrimonio mueble (pp. 154-181) en Gasaneo J., *Las Misiones jesuíticas del Guayrá*, Icomos-Unesco, Bs. As., 1996.

Clase 3: 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.

Bibliografía:

- Estabridis Cárdenas, Ricardo, *La influencia italiana en la pintura virreinal*, en *Pintura en el Virreinato del Perú*, Banco de Crédito, Lima, 1989
- Tord, Luis E "Ángeles del Perú: una indagación iconográfica" En: *Pintura en el Virreinato del Perú*. Lima, 1989.

Bibliografía Complementaria

- Stastny, Francisco. Síntomas medievales en el barroco americano. *IEP Instituto de Estudios Peruanos. Documento de trabajo N° 63. Serie Historia del Arte N°1*