

Historia del arte I (Paleolítico, Neolítico y Antigüedad clásica)

-Programa 2015-

-Carreras: Licenciatura en Historia de las artes, orientación artes visuales (P07) y Profesorado en Historia del Arte, Orientación Artes Visuales (P27).

-Primer año.

-Modalidad teórico-práctica, de cuatro horas semanales.

-Cuatrimestral. Primer cuatrimestre.

-Código: 111.

Integrantes de la cátedra

Titular: Lic. Daniel Jorge Sánchez.

Adjunta: Lic Marina Grisolia

Propuestas generales

1. En vista que se debe desarrollar un concepto de historia del arte que contemple no sólo al objeto (material, técnica, estilo, iconografía) sino sus condiciones y circuito de producción y circulación y su sentido desde el presente hacia el pasado desde el entramado histórico y social, se propone trabajar a partir de sitios paradigmáticos y desde los marcos definidos por la UNESCO de sitio y bien cultural, en este caso aplicado a lo que institucionalmente se enmarca en la disciplina de las artes visuales pero en relación con las otras producciones simbólicas consideradas artísticas.
2. Se incorpora al bien cultural como una memoria materializada del hacer creativo humano, en un tiempo y espacio determinado (sitio cultural) y dentro de este marco, el concepto que el arte y la "obra" son factibles de ser interpretados.
3. Introducir a los alumnos en el estudio de la historia de las artes, entendiendo al arte como elemento que participa en la construcción histórica y social de un proceso cultural, a partir de diversos ejes conceptuales e indicadores de análisis.
4. Proporcionar a los cursantes una serie de conocimientos y recursos metodológicos que les permitan abordar el análisis del proceso artístico en el espacio y tiempo histórico, determinado en el plan de estudio.
5. Acrecentar las capacidades de análisis, inferencia, interpretación, innovación y autonomía a partir de esta concepción epistemológica del arte.

Objetivos específicos

1. Abarcar en lo temporal el período comprendido entre el origen del arte y el comienzo del arte del bajo imperio romano hacia el siglo III dC y en lo espacial el continente europeo, Asia menor y África.

2. Ordenar el marco temporal y espacial determinado en el plan de estudio a partir de los siguientes ejes de desarrollo conceptual: (1) El arte y el proceso de hominización (2) Arte, mito y acción ritual; (3) Arte como mito socio-histórico; (4) La construcción del sentido de la obra de arte como alegoría en el arte occidental a partir de la cultura helenística, y (5) El arte como alegoría del estado, emergente material de grupos sociales diversos y constructor de realidad ficcional.
3. Vincular los ejes de desarrollo conceptual citados en el punto anterior con los siguientes núcleos históricos-culturales:

Eje desarrollo conceptual	Núcleo histórico cultural
El arte y el proceso de hominización	Paleolítico
2. Arte, mito y acción ritual	Paleolítico, Neolítico, culturas urbanas del antiguo oriente: Egipto y Mesopotamia. Nacimiento del mundo griego y Grecia arcaica
3. Arte como mito socio-histórico	Grecia clásica
4. La construcción del sentido de la obra de arte como alegoría	Grecia Helenística
3. El arte como alegoría del estado, emergente material de grupos sociales diversos y constructor de realidad ficcional	Roma antigua

Contenidos y Bibliografía

* Para una mejor organización y evaluación de los ejes, el contenido de la materia está dividido en tres bloques:

2015 BLOQUE I

Clase 1

Introducción a la materia. Nociones para la acreditación de la materia y modalidad de la cursada. Propuesta de la cátedra. Sitio y bien cultural.

Arte y proceso de hominización. Homínidos, humanos modernos y lenguaje simbólico.

Bibliografía obligatoria:

1. ICOMOS (1992): Definición de “Sitio cultural”

2. LEWIS-WILLIAMS, David: (2005) *La mente en la Caverna. La conciencia y los orígenes del arte*, Madrid, Akal; Prólogo (pp 5 a 18) y Cap. 8 (pp 209 a 232)
3. WILSON Edward: (2012) *La conquista social de la tierra*, Barcelona. Random House Mondadori. Edición digital; Capítulos 10 y 21.
4. Mircea Eliade (1957): *Lo sagrado y lo profano*, Barcelona. Paidós, Introducción y cap 1

Bibliografía complementaria:

1. AAVV “Orígenes del pensamiento”, en: *Revista de Investigación y Ciencia*, n° 425, febrero 2012.
2. BEDNARIK, Robert :(2000) Beads and the origins of symbolism. En línea. Traducción Mercedes Zubiaurre. Material de circulación interna Cátedra de Historia de las artes visuales I (Plástica) FBA UNLP. 20124.
3. CAVALLI-SFORZA, Luca & CAVALLI-SFORZA, Francesco: (1993) *Quiénes somos, Historia de la diversidad humana*, Barcelona, Crítica, 1994; Caps. 2 y 3, pp. 40-88
4. CHOI, Charles: (2010) “¿Artistas neandertales?”, en: *Revista Investigación y Ciencia*, número 405; junio 2010.
5. MONTES GUTIÉRREZ, Rafael: “Origen del comportamiento simbólico, neandertales y humanos modernos a debate, Revisión crítica”, [pdf] en: *Revista Contra Clave*, 20 de agosto de 2008.
6. PRINGLE, Heather “Los orígenes de la creatividad”, en *Revista Investigación y Ciencia*, número 440, mayo 2013, pp18-25.
7. STIX, Gary: “Huellas de un pasado lejano”, en: *Revista Investigación y Ciencia*, número 384, septiembre de 2008; pp. 12-19.
8. STRINGER, Christopher y GAMBLE, Clive: (1995) *En busca de los neandertales* Barcelona, Crítica; Cap. 9, pp. 200-229.
9. WILSON Edward : (2012) *La conquista social de la tierra*, Barcelona, Random House Mondadori; Edición digital.
10. WONG Kate: ¿Pensaban los neanthertales como nosotros? Hauser Origen de la mente humana
11. WONG, Kate: “El linaje humano”, en: *Revista Investigación y Ciencia*, número 388, enero de 2009; pp. 38-42.

Clase 2

Arte Paleolítico. Mito y ritual en las culturas cazadoras-recolectoras. Aparición del arte. Diferentes teorías interpretativas y su vínculo con el origen histórico del arte. Objeto, imagen y experiencia. Arte parietal y mueble. Sitios Culturales: Grutas y cavernas, Lascaux, Chauvet, Cosquer. Altamira.

Bibliografía obligatoria:

1. CHIP, Walter: “Los primeros artistas. Arte Primitivo”, en: *Revista National Geographic en Español*, vol 36, n°1, enero 2015, pp. 36-57
2. GROENEN, Marc: (2000) *Sombra y luz en el arte paleolítico*, Barcelona, Ariel; Introducción y caps. 5 a 12, pp. 11-16 y 57-130.

3.MORO ABADÍA ÓSCAR Y GONZÁLEZ MORALES MANUEL R. 2006. 155-162 .La idea de progreso en el estudio del arte parietal paleolítico. Zephyrus, 59. Universidad de Salamanca. ISSN: 0514-7336. En línea.http://www.academia.edu/662615/The_idea_of_progress_in_the_study_of_the_Paleolithic_parietal_art_past_present_and_future-

Bibliografía complementaria:

- 1.VAN DAMME, Wilfried (2010): "Art – Paleolithic", en: *Encyclopedia of World History*, ed. W. McNeill et al., I: 239-47 Great Barrington, MA: Berkshire Publishing, 2010. Leiden University/GhentUniversity. Traducción: Mercedes Zubiaurre, Historia de las Artes Visuales I, FBA, UNLP.
- 2.CLOTTE, Jean y LEWIS-WILLIAMS, David: (2001) *Los chamanes de la prehistoria*, Barcelona, Ariel; Prólogo y caps. 1 a 4, pp. 7-92, (e imágenes de la parte central del libro)
- 3.PASCUA TURRIÓN, Juan Francisco: (2006) " El arte paleolítico: historia de la investigación, escuelas interpretativas y problemática sobre su significad", en Rupestreweb, <http://rupestreweb2.tripod.com/artepaleolitico.html>.

Clase 3

Arte, mito y ritual en el Neolítico. El debate sobre el proceso de sedentarización, la puesta en cuestión del concepto "revolución neolítica" y su consecuencia en el análisis del proceso artístico. Lo sagrado y la civilización. Göbekli Tepe. Las primeras manifestaciones artísticas en un marco aldeano. Catalhöyük. Sitios culturales de los monumentos megalíticos europeos: Malta, Carnac y Stonehenge.

Bibliografía obligatoria

1. IBÁÑEZ Juan José: (2009) "El origen del Neolítico", en: *Investigación y ciencia*, Número 398, noviembre 2009, Pp 72-79.
2. Schmidt Klaus. 2007. Göbekli Tepe. Santuarios de la edad de piedra en la alta Mesopotamia. BOLETÍN DE ARQUEOLOGÍA PUCP / N.º 11 / 2007, 263-288 / ISSN 1029-2004. En linearevistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia/article/.../1771
3. LAST, Jonathan: (1996) "More than just a pretty face: the place of decoration at Catalhöyük", [en línea], [febrero de 2009]. Selección de la cátedra. Traducción de Marcela Andruchow y Laura Molina
4. RENFREW, Colin: "Arqueología social de los monumentos megalíticos", en: *Revista Investigación y Ciencia*, número 88, enero de 1984; pp. 70-80

Bibliografía complementaria

1. Mann Charles. 2011. 18-41. Göbekli Tepe. El nacimiento de la religión. NationalGeographic edición español junio.
http://www.nationalgeographic.com.es/2011/06/01/nacimiento_religion.html?_page=3
2. ANDRUCHOW, Marcela: (2008) “Desarrollo y evolución de las formas de organización de las sociedades”, material de la cátedra, sin edición.
3. ANDRUCHOW, Marcela: (2008) “Tipologías de los megalitos”, material de la cátedra, sin edición
4. CAVALLI-SFORZA, Luca & CAVALLI-SFORZA, Francesco: (1993) *Quiénes somos, Historia de la diversidad humana*, Barcelona, Crítica, 1994; Cap. 6, pp. 143-181.
5. ORBASLI, Aylin; DOUGHTY, 2.Louise, et. al.: “Çatalhöyük, Plan de gestión del sitio”, [en línea], [abril de 2004], , [febrero de 2009].
6. Parker Pearson, M 2013 ResearchingStonehenge: TheoriesPast and Present. *Archaeology International*, No. 16 (2012-2013): 72-83, DOI: <http://dx.doi.org/10.5334/ai.1601>
7. Malone y otros, “Cultos funerarios de Malta” en: *Investigacion y ciencia*, febrero de 1994.
8. ORBASLI, Aylin; DOUGHTY, 2.Louise, et. al.: “Çatalhöyük, Plan de gestión del sitio”, [en línea], [abril de 2004], , [febrero de 2009].
9. HODDER, Ion: (1998) “DiscussionwiththeGoddesscommunity” (correos electrónicos con Anita Louise), [en línea], , [febrero de 2009]. Selección de la cátedra. Traducción de Marcela Andruchow y Laura Molina

Clase 4

Arte, mito y ritual en culturas urbanas del antiguo oriente. Egipto. Las necrópolis y eternización del orden establecido. La pintura como pasaporte a la eternidad. El libro sagrado de los muertos y los murales de las cámaras funerarias. Saqqara. Valle de los reyes. Tumba de Nefertiti.

Bibliografía obligatoria

- 1.HAGEN Rose-Marie y HAGEN Rainer: (2007) *Arte Egipcio*, Colonia, Taschen, Cap 1 “La iconografía del mundo de los faraones”; pp 6-25.
- 2.CORZO Miguel Angel y NAHASI Afschar Editores. 1993. 19-31. Art and Eternity. TheNefertiti Wall PaintingConservationProyect 1986-1992. The Valley of the Queens and royal children. Proyecto del Instituto de Conservación Getty y la Organización de antigüedades egipcias. En línea www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf. (Traducción cátedra a cargo de Laura Molina).
- 3.Mysliwiec, Karol: (2000) “Saqqara y su tumba del visir”, en: *Revista de Investigación y Ciencia* número 282, marzo 2000, Prensa científica.; pp.67-75.
- 4.FROMM, Erich: (1951) *El lenguaje olvidado*, Buenos Aires, Hachette, 1972; cap. 1 y 2, pp. 11-26.

Bibliografía complementaria

1. ANÓNIMO: El libro de los muertos, editado por: BLAZQUEZ, José María & LARA PEINADO, Federico, Madrid, Tecnos, 2005; pp. 5-12, 15-19, 24-32, y 85-100.
2. HORNUNG, Erik: "El faraón" (fragmento), en: DONADONI, Sergio (ed.) et. al.: (1991) *El hombre egipcio*, Madrid, Alianza; cap. 10, pp. 329-340.
3. HORNUNG, Erik: (1971) *El Uno y los Múltiples*, Concepciones egipcias de la divinidad, Madrid, Trotta, 1995; cap. V.
4. HORNUNG, Erik: "El faraón" (fragmento), en: DONADONI, Sergio (ed.) et. al.: (1991) *El hombre egipcio*, Madrid, Alianza; cap. 10, pp. 311-329.

Clase 5

Arte, mito y ritual en culturas urbanas del antiguo oriente: Mesopotamia. El nacimiento de las ciudades. Ciudad y civilización. El proceso artístico en el entorno urbano. Arte-religión y poder. El mundo sumerio. Babilonia. Enuma Ellis.

Bibliografía obligatoria

1. AZARA, Pedro: (2000) "Por qué la fundación de la ciudad", en: AZARA, Pedro; MAR, Ricardo; RIU, Eduard y SUBÍAS, Eva (eds.): *La fundación de la ciudad. Mitos y ritos en el Mundo Antiguo*, Ediciones Virtuales de la Universidad Politécnica de Cataluña; pp. 157-161, disponible para la venta en: [febrero de 2009].
2. HALLO, William: (2002) "Mitos fundacionales de las ciudades del Antiguo Cercano Oriente: Mesopotamia e Israel", en: AZARA, Pedro; MAR, Ricardo; RIU, Eduard y SUBÍAS, Eva (eds.): (2000) *La fundación de la ciudad. Mitos y ritos en el Mundo Antiguo*, Ediciones Virtuales de la Universidad Politécnica de Cataluña; pp. 27-32, disponible para la venta en: [febrero de 2009]
3. Suter Claudia. 2012. 201-226. Kings and Queens. Representation and reality. En *The Sumerian world*. Crawford Harriet editor. London and New York. Routledge Taylor and Francis Group. También se puede encontrar en líneas www.unibas.academia.edu/ClaudiaESuter.com (Traducción cátedra a cargo de Laura Molina).
4. ANDRÉ-SALVINI, Béatrice: (2008) *Álbum de la exposición de Babilonia*, Paris, Hazan - Museo del Louvre.
5. ELIADE, Mircea: (1963) *Mito y Realidad*, Barcelona, Labor; cap. 1, pp. 7-27.

Bibliografía complementaria

1. BOTTÉRO, Jean y KRAMER, Samuel Noah: (1989) *Cuando los dioses hacían de hombres, Mitología mesopotámica*, Barcelona, Akal, 2004; Introducción, pp. 30-32, cap. II, 37-52 y cap. IV, 68-90; y apartado de las páginas 667-693.].

2.CRAWFORD Harriet editor. 2012. *The Sumerian World*. London and New York. Routledge Taylor and Francis Group

Bloque II

Arte y pensamiento griego

El mundo griego arcaico. Escultura, pintura, cerámica.

Bibliografía obligatoria:

- 1.GOMBRICH, Ernst: (1954), *Arte e ilusión, Estudio sobre la psicología de la representación*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1979; segunda parte, cap. IV, pp. 112-137.
- 2.JAEGER, Werner: (1947) *Paideia: los ideales de la cultura griega*, México, FCE, 1980; cap. I, pp. 19-29.
- 3.VERNANT, Jean: (1992) *Los orígenes del pensamiento griego*, Buenos Aires, Paidós, Introducción y cap. I a IV pp. 23- 79

Bibliografía complementaria

- 1.GUZMAN GUERRERA, Antonio; GÓMEZ ESPELOSÍN, Francisco, y GUZMÁN GÁRATE, Iñigo: (2005) *Grecia, mito y memoria*, Madrid, Alianza; presentación, caps. I, II, III, pp. 11-65; cap. VII, pp. 97-103, y cap. IX, pp. 215-230
- 2.PARIBENI, Enrico: (1981) "Artistas y artesanos en la Pentecontecia", en: BIANCHI
- 3.BANDINELLI, Ranuccio: *Historia y Civilización de los griegos*, Barcelona, Icaria, tomo IV, cap. IV, pp. 49-62.
- 4.HOMERO : La Ilíada
5. La Odisea

Arte griego clásico.

Atenas en el siglo V. El pensamiento griego y su contexto histórico. El Partenón.

Bibliografía obligatoria:

- 1.BESCHI, Luigi: (1981) "La Atenas de Pericles", en BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio: *Historia y Civilización de los griegos*, tomo IV, Barcelona, Icaria; pp. 103-17
- 2.CASTORIADIS, Cornelius: (1986) *Los dominios del hombre, Las encrucijadas del laberinto*, Barcelona, Gedisa, 1988; pp. 97-131.

Bibliografía complementaria

- 1.CALMEYER, Peter: (2008) "Arte aqueménida y arquitectura, El tiempo de Ciro el Grande", en: YARSHATER, Ehsan (ed.): *Enciclopedia Iránica*.
- 2.BENGTSON, Hermann: (1972) *Griegos y Persas, El mundo mediterráneo en la Edad Antigua*, volumen 1, Madrid, Siglo XXI; disponible parcialmente en: , [febrero de 2010].

Arte griego postclásico. Cambios culturales. Escultura postclásica.

Bibliografía obligatoria:

- 1.PREAUX, Claire: (1978) *El mundo helenístico, Grecia y Oriente*, Barcelona, Ed. Nueva Clío, 1984; cap. V, pp. 407-427 y pos clásico.
- 2.DE OLAGUER-FELIÚ ALONSO, Fernando: (2000) *Alejandro Magno y el arte, Aproximación a la personalidad de Alejandro Magno y su influencia en el Arte*, Madrid, Encuentro Ediciones; pp. 36-177

Arte helenístico

El arte como alegoría en el imperio de Alejandro y los reinos helenísticos.

Bibliografía obligatoria:

- 1.ONIANS, John: (1979) *Arte y pensamiento en la época helenística*, Madrid, Alianza Forma, 1996; cap. I, II, III y IV.
- 2.VON ZABERN PHILIPP (1991) *El gran altar de Mármol en Pérgamo. Su redescubrimiento, su historia y su reconstrucción*. Museo del estado de Berlín. Berlín.

BLOQUE III

Arte Romano:El arte como alegoría del estado y emergente material de grupos sociales diversos. Roma republicana y alto imperio.

Bibliografía obligatoria:

- 1.BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio: (1969) *Roma centro del poder*, Madrid, Aguilar; cap. "Creación de un Arte Imperial", pp. 223-278.
- 2.DAVIES, Penelope: "Las políticas de persuasión: La Columna Trajano y el Arte de Conmemoración", [pdf] en: *American Journal of Archaeology*, volumen 101, número 1, enero de 1997; pp. 41-65, disponible en inglés en: , [febrero de 2010].
- 3.ZANKER, Paul: (1987) *Augusto y el poder de las imágenes*, Madrid, Alianza Forma; 1992

Arte romano:La construcción de la realidad ficcional a partir de lo estético en el imperio romano.

Bibliografía obligatoria:

- 1.VEYNE PAUL. 2010 (Primera edición en francés 2005). Sexo y Poder en Roma. Paidós. Buenos Aires. Tercera parte. La muerte como espectáculo. 95 a 126.

2. GRIMAL PIERRE. 2008. (Primera edición en francés 1981). La civilización romana. Vida, costumbres, leyes, artes. Bolsilibros Paidós Buenos Aires. 286-292 y 340-347.

1. Video documental *Cómo el arte hizo al mundo*, episodio 2, "El día que nacieron los dibujos", dirigido por Nigel Spivey, producido por la BBC, 2005.
2. Video documental *Cómo el arte hizo al mundo*, episodio 4 "Había una vez", dirigido por Nigel Spivey y producido por la BBC, 2005. 9.
3. <http://fba.unlp.edu.ar/hav1>: Sedentarización, megalitismo, Los orígenes de la civilización, Malta, Stonehenge, Carnac.
4. <http://fba.unlp.edu.ar/hav1> : Mesopotamia
5. <http://fba.unlp.edu.ar/hav1> : Egipto
6. Video documental "El libro egipcio de los muertos", producido por Tim Evans y dirigido por Petra Hafner para el History Channel, 2006.
7. Video documental *Construyendo un Imperio*, episodio 4, "Roma I", escrito, producido y dirigido por Christopher Cassel para el History channel, 2006.
8. Video documental *Construyendo un Imperio*, episodio 5, "Roma II", escrito, producido y dirigido por Christopher Cassel para el History channel, 2006.
9. Fragmentos de la serie de ficción *Roma*, creada por John Milius, William J. MacDonald, y Bruno Heller, en una coproducción de la BBC, HBO y RAI, entre los años 2005 y 2007.
10. Filme de ficción *Gladiator*, escrito por David Franzoni y dirigido por Ridley Scott, 2000.

Criterios de evaluación y condiciones de acreditación y promoción

Se realizarán 3 (tres) evaluaciones parciales con sus respectivos recuperatorios a lo largo de la cursada. En función del diagnóstico de la cursada, la misma puede ser escrita u oral.

La cátedra presentará el teórico de cada clase, para lo cual es recomendable tener la bibliografía leída, y se darán indicaciones bibliográficas y sobre los contenidos de los textos. Los alumnos deberán entregar durante el transcurso de la semana, vía mail, una línea de tiempo correspondiente al tema y las actividades que en cada caso se indiquen. En el siguiente encuentro se desarrollará el práctico (16.00 a 18.00 hs) en donde se trabajará sobre los trabajos presentados por los alumnos y se elaborarán conclusiones, con carácter evaluatorio. De 18.00 a 20.00 hs se presentará el teórico del tema siguiente.

Condiciones de promoción y acreditación:

1. Promoción directa: Cursada de la asignatura de manera regular, 4 horas semanales durante un cuatrimestre, 80% de asistencia y una evaluación no menor de 6 (seis) en cada uno de las evaluaciones parciales y/o sus respectivos recuperatorios.
2. Promoción indirecta: Cursada de la asignatura de manera regular, 4 horas semanales durante un cuatrimestre, 80% de asistencia y una evaluación no menor de 4 en cada uno de las evaluaciones parciales y/o sus respectivos recuperatorios y un examen final, que se rendirá en las fechas de llamado a mesas de examen que establece la Facultad de Bellas 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 Bellas Artes de la UNLP (tres años).

3. Promoción libre: Rendición de un examen escrito y oral en las fechas de llamado a mesas de examen que establece la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.