

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

CICLO LECTIVO: 2017

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 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 promediables 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 practico.***
- ***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 concurren 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.

CONTACTO ELECTRÓNICO: historiadelasartes245@gmail.com

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 los 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.

10 DE AGOSTO

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. P 63 a 126
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F.: El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico. Capítulo V y VI. Pag: 187-275.

Complementaria:

- 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.

17 DE AGOSTO

Bibliografía:

- Mâle Emile. *El arte religioso*. México: Fondo de Cultura Económica. 1952. Selección sobre iconografía. págs. 85-123
- Baxandall, Michael. El ojo de la época (Cap. 2). En: *Pintura y experiencia en Italia en el siglo XV*. Bs. As. 1982.
- Rodrigo Marcela. *Indicadores espaciales e ilusionismo*. Apunte de cátedra.

Complementaria

- Francastel, Pierre: La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento. Caracas: Monte Avila editores. 1969. Capítulos II-III-V
- Cedón Fernández, Marta: La vida cotidiana en la pintura del Trecento. Universidade de Santiago de Compostela. SEMATA, *Ciencias Sociais e Humanidades*, ISSN 1137-9669, 2009, vol. 21: 241-263
- Francastel, Pierre: Imaginación plásticas, visión teatral y significación humana.. En: "*La realidad figurativa*". Parte III. Capítulo I. Buenos Aires: Emece editores. 1965. pag 239 a 273..

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

24 DE AGOSTO

Bibliografía

- Francastel, Pierre. *Pintura y sociedad. Nacimiento de un espacio Mitos y geometría en el Quattrocento*. Capítulo 1. Madrid: Cátedra. 1984.
- Panofsky, Erwin. *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza, 1975. Capítulo 3

Bibliografía Complementaria:

- Jiménez, José. Pensar el Espacio en Catalogo de Exposición Colectiva. Fundación Joan Miró, Barcelona, 14 de marzo - 12 de mayo 2002.
- Francastel, Pierre: La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento. Caracas: Monte Avila editores. 1969. Capítulo: IV
- Francastel, Pierre: Espacio genético y espacio plástico. En: "*La realidad figurativa*". Parte II. Capítulo I. Buenos Aires: Emece editores. 1965. pag 149 a 179.

Clase 4: 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.

31 de agosto

Bibliografía:

- Huyghe René: El Renacimiento italiano y la belleza ideal, en *El Arte y el Hombre*, Tomo 2, Larousse, Bs. As., 1966. Pag: 398-409
- Fúkelman, 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.

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

- Panofsky, E.: Idea. Capítulo: El Renacimiento. Buenos Aires: Catedra. 1999. Pag. 45 a 66.

Clase 5: 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.

7 de septiembre

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. Pag 7 a 23.
- Nieto Alcaide, Victor. *El Renacimiento*. Capítulo III: Una experiencia paralela. El sistema de representación flamenco. Madrid: Ed. Istmo. 1983. Pag. 45-63.

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.

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

14 DE SEPTIEMBRE

Bibliografía

- Hauser Arnold. El Manierismo. Barcelona: Guadarrama. 1980. pps. 32 a 68.
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F.: Capítulo: 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.

Complementaria

- Francastel, Pierre: La contrarreforma y las artes en Italia a fines del siglo XVI. En: "*La realidad figurativa*". Parte IV. Capítulo IV. Buenos Aires: Emece editores. 1965. pag 384 a 424.
- Panofsky, E.: Idea. Capítulo: El Manierismo. Buenos Aires: Catedra. 1999. Pag. 67 a 92.

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

28 DE SEPTIEMBRE

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.

Complementaria:

- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F. Capítulo VII. El manierismo y el mundo de las cortes.. En: "*El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*". España: Istmo. 1983. Pag: 283 a 326.
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F. Capítulo VIII. El manierismo y la imagen religiosa. En: "*El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*". España: Istmo. 1983. Pag. 329 a 346.

PRIMER PARCIAL EN HORARIO DE TEORICO 5 DE OCTUBRE.

RECUPERATORIO EN HORARIO DE PRACTICOS 20 DE OCTUBRE

Clase 3: 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

12 DE OCTUBRE

Bibliografía:

- Checa, Fernando y Morán José Miguel. *El Barroco*. Madrid: Istmo. 1982. Pag. 17 a 37 y 209 a 313
- Wittkower Rudolf. *Arte y Arquitectura en Italia, 1580-1680*, Arte Cátedra, Madrid, 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.
- 1975. Selección de la cátedra Págs.; 45-71

Complementaria

- 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
- Francastel, Pierre: La contrarreforma y las artes en Italia a fines del siglo XVI. En: “*La realidad figurativa*”. Parte IV. Capítulo IV. Buenos Aires: Emece editores. 1965. pag 424 a 460..

Clase 5: Iconografía del Barroco. La nueva iconografía: santos y órdenes religiosos, 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.

19 DE OCTUBRE

Bibliografía:

- Francastel, P. G. *El Retrato*, Cátedra, 1988, Madrid. Cap. 2-3-4
- Rodrigo, Marcela. *El arte y las reformas religiosas*. Apunte de Cátedra

Complementaria:

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

Clase 3: 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.

26 DE OCTUBRE

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;

BLOQUE 3:

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.

2 DE NOVIEMBRE

Bibliografía

- Hernández Redondo, José Ignacio. Escultura barroca en España en *El Barroco: Arquitectura, Escultura, Pintura*. Ullmann & Konemann, Barcelona, 2007. Selección: Págs. 354-368
- Checa, Fernando. *Pintura y Escultura del Renacimiento en España. 1450-1600*, Madrid: Ediciones Cátedra. 1999. pps. 220 a 278.
- Morales, Alfredo; Salvador Andres Ordax y Ernesto Arce Oliva. *El Arte Renacimiento*. Escultura española, Madrid, Dastin, 2003. Selección. Págs. 66 a 85.

- Sciorra, Jorgelina. *Retablos: síntesis, períodos y estilos*. Apunte de cátedra.

Clase 2: 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. Instituciones políticas, sociales, religiosas en España y América. Relaciones políticas y religión en el mundo americano. Arte y religión en el mundo americano.

9 DE NOVIEMBRE

Bibliografía

- 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 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.
- 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.

Complementaria

- 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.

Clase 3: 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.

10 DE NOVIEMBRE

Bibliografía:

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

- 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 4: 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.

16 DE NOVIEMBRE

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

SEGUNDO PARCIAL 23 DE NOVIEMBRE EN HORARIO DE TEORICO

7 DE DICIEMBRE RECUPERATORIO 2º PARCIAL

14 DE DICIEMBRE FLOTANTE