

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

CICLO LECTIVO: 2018

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 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 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.

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 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.

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.
- 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.

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

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.

PRIMER PARCIAL EN HORARIO DE TEORICO

RECUPERATORIO EN HORARIO DE PRACTICOS

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

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 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.
- 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.

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.

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.

Bibliografía

- 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.
- 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.

Bibliografía

- Costa, M, Eugenia. *La mentalidad jurídico política de la conquista de América*. Apunte de cátedra.
- Gutiérrez, Ramón: *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825*, Cátedra, Madrid, 1995. Síntesis de "Los gremios y las academias en la producción del Arte Colonial" Capítulo 2 Págs. 25 a 44
- Todorov, Svetan. *La conquista de América. El problema del otro*, Siglo XXI, México, 1987, Cap. 3.

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.

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.

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 EN HORARIO DE TEORICO