

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

CICLO LECTIVO: 2018

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA Y (CÁTEDRA)

HISTORIA DEL ARTE VI

Carrera/s en que se inscribe:

Prof. y Lic. Historia del arte orientación artes visuales

Año en que se dicta, según el plan de estudios, especificando las correlativas necesarias para su cursada y aprobación: **3º año** - 122 aprobada (haiv)/ 131 cursada (hav)

Modalidad del curso: cuatrimestral

Sistema de promoción: directa/ indirecta/ libre: plan 2008

Carga horaria semanal: 4 hs

EQUIPO DOCENTE

MAG. MARÍA DE LOS ÁNGELES DE RUEDA Titular

PROF. FABIANA DI LUCA Adjunta

PROF. ROCÍO SOSA Ayudante

Inés Fernández Harari adscrita

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Esta materia contempla tanto la evaluación continua como los resultados finales al término del cuatrimestre con un parcial escrito.

En cada trabajo práctico escrito y oral se evalúan:

- Capacidad para la resolución de la consigna
- Adecuación de estructura y contenidos
- Presentación en tiempo y forma.
- Exposición e intercambio con los pares

Se desarrollarán los temas en clases teóricas y prácticas, en algunas se expondrán problemáticas metodológicas y categoriales y en otras secuenciaciones de contenidos en torno al eje de la modernidad, la historia y los cambios temáticos y visuales y representacionales en los siglos xviii y xix, los géneros burgueses y las correspondencias de las artes. Se realizarán clases prácticas para profundizar el marco estético, histórico-social y cultural del período, la discusión de la bibliografía y el análisis visual como clave de lectura de ese contexto, recurriendo muchas veces al visionado de films sobre la época, la lectura de fuentes literarias, poesía, prosa y ensayos de escritores franceses e ingleses, audición de fragmentos musicales y reproducciones de artes plásticas, a fin de comparar los discursos y las representaciones de diversos tiempos y las miradas contemporáneas sobre la modernidad artística

CURSADA POR PROMOCIÓN DIRECTA:

80% asistencia a teóricos (2 hs) y prácticos (2 hs).

1 parcial aprobado con notas entre 10 (diez) y 6 (seis).

100% trabajos prácticos entregados y aprobados.

1 trabajo final, aprobado con notas entre 10 (diez) y 6 (seis).

1 recuperatorio en cada instancia

CURSADA POR PROMOCIÓN INDIRECTA (BTP Y EXAMEN FINAL):

80% asistencia a prácticos (un encuentro semanal de dos horas).

1 parcial aprobado con notas 5, 50 y 4 (cuatro).

100% trabajos prácticos entregados y aprobados.

1 trabajo final, aprobado con notas entre 5,50 y 4 (cuatro).

1 recuperatorio en cada instancia.

EXAMEN FINAL ORAL

CONDICIONES PARA ALUMNOS LIBRES:

Sobre programa vigente, consultar bibliografía del cronograma de teóricos en el blog

Examen escrito y oral, nota mínima 4.

Contacto electrónico: visuales6@gmail.com

Página web: <http://blogs.unlp.edu.ar/arte67/>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

La asignatura historia de las artes visuales vi para alumnos de la carrera de historia de las artes se centra en los fenómenos estéticos y artísticos del siglo xviii europeo, en el contexto del antiguo régimen y de aquellos inaugurados por la cultura de la ilustración, desarrollados durante el siglo xix.

Las categorías estilísticas de historicidad, clasicismo, romanticismo, naturalismo, realismo y vanguardia serán estudiadas a través de las matrices de modernidad y modernización que instituyen y atraviesan las artes, la cultura urbana y la sociedad en su conjunto. Asimismo, se problematizan los temas de historia e historicidad, géneros burgueses, naturaleza, cuerpo y espacio, y correspondencia entre las artes.

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender los diferentes enfoques sobre los procesos estéticos y artísticos europeos de los siglos xviii y xix.

- Analizar los procesos artísticos problematizando las categorías de género y estilo en los contextos de modernización.
- Analizar las representaciones y materializaciones de la modernidad artística y cultural.

CONTENIDOS

UNIDAD 1

ARTE E HISTORIA, EL PROBLEMA DE LAS HERENCIAS Y LAS LECTURAS DEL PASADO

Las artes plásticas durante el siglo xviii. La pintura de la ilustración. Géneros y usos de las imágenes en el antiguo régimen. Los géneros íntimos, el drama burgués. El rococó francés y las pinturas galantes. La afirmación de las academias nacionales y los salones. Géneros cortesanos y géneros burgueses. La caricaturización de la sociedad en el arte inglés. Artistas como: Watteau, Fragonard, Hogarth, Piranesi, Canaletto, Reynolds, Canova, Goya.

El arribo de la modernidad, las revoluciones y sus respuestas artísticas. Historicidad y revival. Neoclasicismo- clasicismo. Romanticismo- romanticismos, heroísmo canon. Romanticismos, heroísmo canon. Artistas: David, Ingres, Goya Gericault, Delacroix, Carpeaux, Blake. Pre-Rafaelistas ingleses

BIBLIOGRAFÍA

ARGÁN, G., 1991, EL ARTE MODERNO, AKAL, INTRODUCCIÓN, CAP. 1 Y 2

-AZNAR ALMAZÁN, 1999, S. "MELANCOLÍA: LAS FIESTAS GALANTES DE ANTOINE WATTEAU" EN BOLETÍN DEL MUSEO DEL PRADO, MADRID, XVII N°35, PAGS. 87-107.

-BAUDELAIRE, C., 1988, LO CÓMICO Y LA CARICATURA, EL ARTE ROMÁNTICO, MADRID, LA Balsa de la Medusa,

-BIALOSTOCKI, J. 1975, ESTILO E ICONOGRAFIA, BARCELONA, SEIX BARRAL, CAP. "ICONOGRAFÍA ROMÁNTICA".

-BRYSON, N., 2002, *TRADICIÓN Y DESEO, DE DAVID A DELACROIX*, MADRID, AKAL, CAP. 3
LA VISIÓN MORTAL EL JURAMENTO DE LOS HORACIOS

DE RUEDA, COMP., 2015, *REVOLUCIONES, APROPIACIONES Y CRÍTICAS A LA MODERNIDAD. ITINERARIOS DEL ARTE MODERNO ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA (1830-1945)*, EDULP, DISPONIBLE <HTTP://SEDICI.UNLP.EDU.AR/HANDLE/10915/49067>

-HAUSER, ARNOLD, 1969. *HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y EL ARTE. TOMO. 2. MADRID, GUADARRAMA, CAP. VIII. PUNTO 1. LA DISOLUCIÓN DEL ARTE CORTESANO. PP. 161-200.*

-NOCHLIN, LINDA. 1991. *EL REALISMO. MADRID, ALIANZA, CAP. 1. LA NATURALEZA DEL REALISMO. PP. 11-48 Y CAP. 3. "IL FAUT ÊTRE DE SON TEMPS": EL REALISMO Y LA EXIGENCIA DE CONTEMPORANEIDAD. PP. 89-152.*

STAROBINSKI. J, 1988, *1789 LOS EMBLEMAS DE LA RAZÓN*, TAURUS

TODOROV, T, (2014), *LA PINTURA DE LA ILUSTRACIÓN, DE WATTEAU A GOYA*, GALAXIA GUTENBERG, ED

TODOROV, T., (2014) *EL ESPÍRITU DE LA ILUSTRACIÓN, CAP. 6, HUMANISMO*, GALAXIA GUTENBERG ED.

UNIDAD 2

LOS GÉNEROS BURGUESES, Y LA MODERNIDAD (AFIRMACIÓN Y LÍMITES METODOLÓGICOS). ESCENARIOS Y FIGURAS DE LA MODERNIDAD

La naturaleza, la ciudad y el espacio: paisaje/paisajes. Transformaciones de la escena, transformaciones del espacio plástico. Casos: vedutistas venecianos, paisajistas ingleses (Constable, Turner), naturalismo francés (Corot, escuela de Barbizón, Millet,) Impresionismo, Postimpresionismo.

Corporalidades y sociedad el realismo y las respuestas a las transformaciones de la sociedad en la cultura urbanos. Courbet y Daumier. Entre retratos y cuerpos colectivos. Vestidos y desnudos. Representación de nuevos temas y motivos en el escenario de nuevas clases. Visibilidad, compromiso y hegemonía en la sociedad industrial. Tensiones, convivencias y antagonismo entre arte puro, arte bohemio y arte comprometido. Dialéctica entre lo material y lo espiritual en el último tercio del siglo xix. Algunos artistas: Ingres, Courbet, Millet, Rosetti, Manet, Dorè, Degas, Renoir, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Seurat , Moreau, Puvis de Chavenne, Bouguereau, Rodin, Klimt, Munch.

BIBLIOGRAFÍA

-ARGAN, G., *OP CIT*, CAP. 2, 3 Y 4.

- BENJAMIN, W., 1992., *SOBRE ALGUNOS TEMAS EN BAUDELAIRE, y BAUDELAIRE O LAS CALLES DE PARIS EN ILUMINACIONES II*, MADRID, TAURUS,
- CALABRESE, O, 1993, *COMO SE LEE UNA OBRA DE ARTE, CÁTEDRA, MADRID, CAP. 4 BREVE SEMIÓTICA DEL INFINITO PP57 A 66*
- CLARK, T.J. 1981, *IMAGEN DEL PUEBLO. GUSTAVE COURBET Y LA REVOLUCIÓN DE 1848. BARCELONA, GUSTAVO GILI, FRAGMENTOS*
- DE MICHELI, MARIO 1985, *LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX, CAPITULO 1 Y 2 ALIANZA,*
- DIDI HUBERMAN, G., 2008, *ANTE EL TIEMPO, HISTORIA DEL ARTE Y ANACRONISMO DE LAS IMÁGENES, BS AS, AD, EDITORA, APERTURA*
- FOUCAULT, M, 2005., *.LA PINTURA DE MANET, ALPHA DECAY*
- FRANCASTEL, P., 1987. *ARTE Y SOCIEDAD, CAP. LA DESTRUCCIÓN DEL ESPACIO PLÁSTICO, ALIANZA,*
- MITCHELL, W.J.T. (ED.). 1994. *LANDSCAPE AND POWER. CHICAGO & LONDON, UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, TRADUCCIÓN FRAGMENTO*
- NOCHLIN, LINDA, 1991., *Op cit*

COMPLEMENTARIA

- BENJAMIN, W., 2007, *EL LIBRO DE LOS PASAJES, MADRID, TAURUS, FRAGMENTOS*
- CRARY, JONATHAN 2008. *LAS TÉCNICAS DEL OBSERVADOR. VISIÓN Y MODERNIDAD EN EL S XIX, CENDEAC, MURCIA,*
- FREIXA, MIREIA 1982., *LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX. BARCELONA: GUSTAVO GILI.,*
- HARVEY, D., 2006., *PARÍS CAPITAL DE LA MODERNIDAD, MADRID, AKAL,*
- HESS, W. *DOCUMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL ARTE MODERNO, NUEVA VISIÓN*
- RAMÍREZ, J.A., 2009, *EL OBJETO Y EL AURA (DESORDEN VISUAL DEL ARTE MODERNO), MADRID, AKAL, CAP.1 DEL ESPACIO MONOFOCAL A LA VISION PANOPTICA*
- 2003, *CORPUS SOLUS, PARA UN MAPA DEL CUERPO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO, SIRUELA, CAP. 2 CUERPO IDEAL, CUERPO CANÓNICO*

UNIDAD 3

LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA CORRESPONDENCIA CON OTRAS ARTES.

Simbolismo, postimpresionismo y secesiones artísticas. París, Viena, Bruselas, Barcelona capitales de fin de siglo. La ciudad moderna, las transformaciones en la urbanización, los

estilos arquitectónicos en función de las ciudades ideales, industriales y obreras. Pintura, fotografía y cine

Afirmaciones de la autonomía del campo artístico. Diálogos entre las artes, el diseño y la tecnología. Convergencias entre la literatura, la música, el teatro y la pintura. Crisis de la narrativa mimética en el camino de las vanguardias

BIBLIOGRAFÍA

-AUMONT, J., 1997, *CINE Y PINTURA, EL OJO INTERMINABLE*, , BARCELONA, PAIDOS,CAP. 1 LUMIERE IMPRESIONISTA

-ARGAN, OP CIT, CAP 4

-DANTO, 1999.ARTHUR, INTRODUCCIÓN, DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE, "MODERNO, POSMODERNO, CONTEMPORANEO", PAIDOS, BARCELONA,

-DE MICHELLI, M. , 1981. O cit , PARTE 1. .

-CALINESCU, M. 1986,, *LAS CINCO CARAS DE LA MODERNIDAD*, TECNOS, SELECCIÓN

-FRANCASTEL, P. OP CIT

-RAMIREZ, J.A., 1977, *MEDIOS DE MASA E HISTORIA DEL ARTE*, CAP.PINTURA Y FOTOGRAFIA, CAP 2 " GÉNESIS DE LA CULTURA VISUAL DE MASAS" , PP 84 A 140, CÁTEDRA,

-BENJAMIN, WALTER, 1989, op cit, *PEQUEÑA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA*.

-FREIXA, MIREIXA1982.. *LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX*. BARCELONA: GUSTAVO GILI, SELECCIÓN

-KRAUSS, 2006 , *LA ORIGINALIDAD DE LA VANGUARDIA Y OTROS MITOS MODERNOS*, ALIANZA,

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ARGAN, G. 1991, *EL ARTE MODERNO*, AKAL

ARIÈS, P., DUBY, G.(DIR.) *HISTORIA DE LA VIDA PRIVADA*. BUENOS AIRES: AGUILAR, ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA, 1991. TOMO 6, 7 Y 8

BERMAN, M, *TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE*, BS AS, SXXI; 1988

BOURDIEU, PIERRE. *LAS REGLAS DEL ARTE. GÉNESIS Y ESTRUCTURA DEL CAMPO LITERARIO*. BARCELONA, ANAGRAMA, 1995

CASULLO,N,1999., *LA MODERNIDAD COMO AUTORREFLEXIÓN, EN ITINERARIOS DE LA MODERNIDAD*. BUENOS AIRES, EUDEBA,

CLARK, T.J. IMAGEN DEL PUEBLO. GUSTAVE COURBET Y LA REVOLUCIÓN DE 1848. BARCELONA, GUSTAVO GILI, 1981.

CONNELLY FRANCES S., 2016 "LO GROTESCO EN EL ARTE Y LA CULTURA OCCIDENTALES", Antonio Machado ediciones

EISENMANN, STEPHEN F. COMP. [1996]. HISTORIA CRÍTICA DEL ARTE DEL SIGLO XIX. MADRID: AKAL, 2001

DIDEROT, D., PENSAMIENTOS SUELTOS SOBRE LA PINTURA, MADRID, TECNOS, 1988

FOUCAULT, M. 1986, LAS PALABRAS Y LAS COSAS, BS AS, SXXI,

FRANCASTEL, PIERRE. ARTE Y TÉCNICA EN LOS SIGLOS XIX Y XX. MADRID: DEBATE, 1990

FREIXA, MIREIA. LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX. BARCELONA: GUSTAVO GILI, 1982.

HARVEY, D., PARÍS CAPITAL DE LA MODERNIDAD, MADRID, AKAL, 2006

HOBBSAWN, ERIC J. LA ERA DEL IMPERIO 1988. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS

HOFFMANN, WERNER. LOS FUNDAMENTOS DEL ARTE MODERNO. BARCELONA: PENÍNSULA, 2000.

HOFFMANN, WERNER. NANA, MITO Y REALIDAD. MADRID: ALIANZA, 1991. HONOUR, HUGH. EL NEOCLASICISMO. MADRID: ALIANZA, 1981.

HONOUR, HUGH. EL ROMANTICISMO. MADRID, ALIANZA, 1981.

JAUSS, HANS ROBERT. LAS TRANSFORMACIONES DE LO MODERNO. ESTUDIOS SOBRE LAS ETAPAS DE LA MODERNIDAD ESTÉTICA. MADRID: VISOR, 1995.

MITCHELL, W.J.T. (ED.). LANDSCAPE AND POWER. CHICAGO & LONDON, UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1994. TRADUCCIÓN FRAGMENTO

POLLOCK.G., 2013, VISIÓN Y DIFERENCIA, FEMINISMO, FEMINIDAD E HISTORIA DEL ARTE, FIORDO, ED, CAP3 Y 4

