Problemática histórica del arte I

Materia – 3horas semanales - Anual

 Fundamentación

La Historia del Arte es una disciplina que tiene como objetivo principal el análisis de la producción artística, sus procesos de creación y recepción, así como su contribución social dentro de la historia de la cultura, por ello, su estudio es fundamental para el ejercicio profesional, en la docencia, en la investigación de la Historia del Arte y en la protección, gestión y difusión del Patrimonio Histórico-Artístico.

Este espacio curricular se propone abordar la historia de las artes visuales desde ejes problemáticos más que desde un punto de vista cronológico, ofreciendo así una visión de conjunto de los procesos socioculturales, con los inevitables recortes, que toda formación inicial requiere. Nos proponemos analizar aspectos esenciales, de obras, períodos y sus característícas para una comprensión general de la disci-plina, aunque sin renunciar a la complejidad intelectual y estética que nos propo-nen los distintos períodos.

 Desde esta perspectiva, se brindará a los estudiantes herramientas conceptuales, metodológicas y bibliográficas que les permitan alcanzar un conocimiento crítico de las diversas corrientes históricas e historiográficas. Pretendiendo desarticular pers-pectivas que constituyen un velo que nos impide visualizar la conformación de realidades diversas y complejas de la que todos formamos parte.

 Objetivos

* Brindar al estudiante los conocimientos, las metodologías y los instrumentos bibliográficos y de fuentes que permitan reconocer géneros, estilos y movimientos artísticos.
* Estudiar y analizar los entramados entre formas, iconografía y técnicas empleadas en *“la obra”* inserta en un discurso histórico– cultural.
* Formar futuros docentes con la inquietud en la investigación, comprometidos con los sujetos con los que dialoga, y con quienes comparte esperanzas y esfuerzos transformadores, en un mutuo empeño por un entendimiento intercultural.
* Combinar conceptos teorícos y trabajos prácticos realizados utilizando nuevas tecnologías.

 Contenidos

Procesos de humanización. Teorías sobre el origen del arte. Las representaciones en los períodos paleolítico y neolítico: entre el naturalismo y la abstracción. El arte mobiliar y el arte de las cuevas.

Las culturas comunales desde los inicios hasta la emergencia de la ciudad estado. Las nuevas industrias. Lo sagrado, el arte, la escritura y sus vinculos con el poder. Clásico y clasicismos. Orden y canon. Civilización greco-romana. Concepto de mimesis.

El surgimiento de la espiritualidad. El cristianismo, ideas y prácticas religiosas. Arte cristiano y estado romano: primeras imágenes “oficiales”. El estilo románico. La vida rural. Las peregrinaciones. El estilo gótico. La vida en la ciudad.

 Estrategias Metodológicas

Clases presenciales: dos horas cátedra en donde se realizan clases explicativas se visualizan videos y se orienta a los estudiantes.

 Semi presenciales (Aula virtual): es un apoyo en donde el material de lectura y las guías prácticas se combinan para profundizar lo visto en la clase.

Proyección de videos y lecturas complementarias.

Observación del entorno próximo.

Un parcial por cuatrimestre y dos trabajos prácticos (individual y grupal). Los trabajos proponen la creación de un museo imaginario construido por los estudiantes que propongan un recorrido de los temas estudiados.

 Evaluación

 Compensión y adecuación a la consigna, participación responsable

 implementación de recursos originales en sus trabajos. Presentación de los

 mismos entregados en tiempo y forma.

 Originalidad en las producciones.

 Instrumentos y Modalidad

 1 parcial por cuatrimestre

 1 Trabajo grupal

 1 Trabajo individual

 Presentación final(existe la posibilidad de promocionar la materia) si se

 obtiene 8puntos (ocho) promedio con las tres notas, más una nota

 conceptual. Si se obtiene entre 6 puntos (seis)y 8(ocho) se presenta a

 mesa de exámen final.

 Criterios de Evaluación

 La evaluación es permanente durante el cursado de la materia, ofreciendo la posibilidad de promoción para quien tenga más de ocho puntos (8) de promedio entre las cuatro notas con las que se evalúa el curso. Nota de parcial – Nota del trabajo grupal – Nota del trabajo individual – Nota de concepto. (Por cuatrimeste).

El estudiante que tenga entre seis (6) y ocho puntos(8) tiene que presentarse a mesa de exámen regular

 Bibliografía

GUBERN Roman Del bizonte a la realidad virtual. Barcelona, Anagrama.

Huyghe René (1973), El arte y el hombre. Barcelona, Planeta.

MILICÚA José (1981). Historia Universal del arte. Barcelona, Planeta.

Gombrich, Ernst. La historia del arte. Buenos Aires, Sudamericana, 2004

Barasch, Moshe. “La Antigüedad: El problema del artista”, en Teorías del arte: De Platón a Winckelmann. Madrid, Alianza Forma, 2010Bataille George, La pintura prehistórica, Lascaux o el nacimiento del arte, Córdoba, Argentina, 2003

Blanchot, M, 1976, “Nacimiento del arte”, en La risa de los dioses, Madrid, Taurus,

Debray, R 1994, “Anatomía de un fantasma: El arte antiguo” y “La espiral sin fin de la historia”, en Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente, Barcelona, Paidós,

Hauser, A. 1988, Historia social de la literatura y el arte, Barcelona, Labor.

Rodriguez Morillo, R” Arte otro nombre de la revelación”

Marlaux, A. 1965 “Las voces del silencio” Buenos Aires, Emecé

Nusenovich, M.2009”introducción a la historia de las Artes.Córdoba, Ed Bujas.

 Webgrafía

www.artehistoria.com

www.Khanacademy.org

www.smarthistory.com

www.usbornequicklinks.org

Problemática histórica del arte II

Materia – 3horas semanales - Anual

 Fundamentación

La Historia del Arte es una disciplina que tiene como objetivo principal el análisis de la producción artística, sus procesos de creación y recepción, así como su contribución social dentro de la historia de la cultura, por ello, su estudio es fundamental para el ejercicio profesional, en la docencia, en la investigación de la Historia del Arte y en la protección, gestión y difusión del Patrimonio Histórico -Artístico.

Este espacio curricular se propone abordar la historia de las artes visuales desde ejes problemáticos más que desde un punto de vista cronológico, ofreciendo así una visión de conjunto de los procesos socioculturales, con los inevitables recortes, que toda formación inicial requiere. Nos proponemos analizar aspectos esenciales, de obras, períodos y sus característícas para una comprensión general de la disci-plina, aunque sin renunciar a la complejidad intelectual y estética que nos propo-nan los distintos períodos.

 Desde esta perspectiva, se brindará a los estudiantes herramientas conceptuales, metodológicas y bibliográficas que les permitan alcanzar un conocimiento crítico de las diversas corrientes históricas e historiográficas. Pretendiendo desarticular pers-pectivas que impiden la visualización de realidades diversas y complejas, y de las que todos formamos parte.

 Objetivos

• Brindar al estudiante los conocimientos, las metodologías y los instrumentos bibliográficos y de fuentes que permitan conocer, investigar y comprender diversos sistemas artísticos.

• Estudiar y analizar los entramados entre formas, iconografía y técnicas empleadas en “la obra” inserta en un discurso histórico – cultural.

• Formar futuros docentes con la inquietud en la investigación, comprometidos con los sujetos con los que dialoga, y con quienes comparte esperanzas y esfuerzos transformadores, en un mutuo empeño por un entendimiento intercultural.

• Combinar conceptos teorícos y trabajos prácticos realizados utilizando tecnologías.

 Contenidos

 El Renacimiento. Europa despierta de un sueño de 1000 años. Crisis, convulsiones y retorcimientos religiosos. El manierismo y el Barroco. Ecos en América reelabora- ciones y rupturas. La renovación de las artes.

La crisis y rebeldes. El arte entre la norma y la rebeldía.

El romanticismo, un nuevo sentimiento artístico. La modernidad europea y otras geografías. La transformación de la ciudad. Revoluciones burguesas. Academias y gusto burgués. El nuevo valor de lo real. El problema del realismo y los inicios del compromiso.

El círculo de los impresionistas. El postimpresionismo y sus derivaciones. Los modernismos y la utopía.

Vanguardias históricas. Su contexto de emergencia y propuestas artísticas.

Período de entreguerras. Frentes artísticos. Movimientos de vanguardia.

Diásporas y exilios. Nueva York como faro. Las neovanguardias en Europa y América.

 Estrategias Metodológicas

Clases presenciales: dos horas cátedra en donde se realizan clases explicativas se visualizan videos y se orienta a los estudiantes.

 Semi presenciales (Aula virtual): es un apoyo en donde el material de lectura y las guías prácticas se combinan para profundizar lo visto en la clase.

Un parcial por cuatrimestre y dos trabajos prácticos (individual y grupal). Los trabajos proponen la creación de un museo imaginario construido por los estudiantes que propongan un recorrido de los temas estudiados.

 Evaluación

 Compensión y adecuación a la consigna, participación responsable

 implementación de recursos originales en sus trabajos. Presentación de los

 mismos entregados en tiempo y forma.

 Originalidad en las producciones.

 Instrumentos y Modalidad

 1 parcial por cuatrimestre

 1 Trabajo grupal

 1 Trabajo individual

 Presentación final(existe la posibilidad de promocionar la materia)

 Criterios de Evaluación

 La evaluación es permanente durante el cursado de la materia, ofreciendo la posibilidad de promoción para quien tenga más de ocho puntos (8) de promedio entre las cuatro notas con las que se evalúa el curso. Nota de parcial – Nota del trabajo grupal – Nota del trabajo individual – Nota de concepto. (Por cuatrimeste).

El estudiante que tenga entre seis (6) y ocho puntos(8) tiene que presentarse a mesa de exámen regular.

 Bibliografía

Lucie-Smith, Edward, Movimientos en el arte desde 1945, Buenos Aires, Emecé, 1979. MarchánFiz, Simón, Del arte del objetual al arte del concepto (1960-1974). Epílogo sobre la sensibilidad "posmoderna". Antología de escritos y manifiestos, Madrid, Akal, 1986.

GUBERN Roman Del bizonte a la realidad virtual. Barcelona, Anagrama.

Huyghe René (1973), El arte y el hombre. Barcelona, Planeta.

MILICÚA José (1981). Historia Universal del arte. Barcelona, Planeta.

Gombrich, Ernst. La historia del arte. Buenos Aires, Sudamericana, 2004

Rodriguez Morillo, R” Arte otro nombre de la revelación”

Marlaux, A. 1965 “Las voces del silencio” Buenos Aires, Emecé

Nusenovich, M.2009”introducción a la historia de las Artes.Córdoba, Ed Bujas.

 Calvo Serraller, F, 1981,Teoría de la pintura en el Siglo de Oro, Madrid, Turner.

SARDUY, S, 1987, Ensayos generales sobre el barroco. Buenos Aires, FCE.

Hauser, A, 1988, Historia social de la literatura y el arte, Barcelona, Labor.

Hobsbawm, E, J, 1992, Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, Editorial Crítica,

Hamilton, G H.,1967, Pintura y escultura en Europa: 1880-1940. Madrid: Cátedra S.A.

Battcock, G. (ed.), 1977, La idea como arte. Documentos sobre el arte conceptual, Barcelona, Gustavo Gilli

Calvo Serraller, F, 1999, El realismo en el arte contemporáneo. 1900-1950, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida.

Clark, T, 2000, Arte y propaganda en el siglo XX, Madrid, Akal

Danto, A, 1999, Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona, Paidós

De Michelli, M, 1968, Las vanguardias artísticas del siglo veinte. Córdoba, Editorial Universitaria de Córdoba.

 Bibliografía(auxiliar sugerida)

Fer, Briony, Batchelor, David y Wood, Paul, Realismo, racionalismo, surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945), Madrid, Akal, 1999.

Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Madrid, Akal, 2001.

Guasch, Anna María, El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997.

-------- (ed.), Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, Madrid, Akal, 2000.

--------, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza Forma, 2000.

Harrison, Charles, Frascina, Francis y Perry, Gill, Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX, Madrid, Akal, 1998.

Honnef, Klaus, Arte contemporáneo, Alemania, Taschen, 1993.

Krauss, Rosalind, La originalidad de la vanguardia y otros mitos, Madrid, Alianza Forma,1996.

--------, Fin de siglo y los primeros “ismos” del siglo XX (1890-1917), Suma Artis XXXVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1994.

--------, Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1939), Suma Artis XXXVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1996.

Menna, Filiberto, La opción analítica en el arte moderno, Barcelona, Gustavo Gilli, 1987.

Wood, Paul, Francina, Francis, Harris, Jonathan y Harrison, Charles, La modernidad a debate. El arte a partir de los años cuarenta, Madrid, Akal, 199

 Webgrafía

www.artehistoria.com

www.Khanacademy.org

www.smarthistory.com

www.usbornequicklinks.org