

Universidad Nacional de Quilmes
Diplomatura en Ciencias Sociales
Area: Historia
Núcleo: materia básica electiva

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE.

Del Renacimiento al Impresionismo, arte europeo entre los siglos XV y XIX.

Docente: Dra. Anahi Ballent

Horario: martes y jueves, 14 a 16 hs.

Lugar y horario de consulta: Centro de Estudios e Investigaciones (CEI), casa 12 oficina 12, martes y jueves de 16 a 17 hs. Correo electrónico: aballent@unq.edu.ar.

PROGRAMA PRIMER SEMESTRE AÑO 2002

1. Descripción sintética de la materia:

Introducción a la historia del arte y a la apreciación estética, centrada en la producción de las artes visuales (pintura, escultura y arquitectura) en Europa entre los siglos XV y XIX. El período elegido abarca el ciclo del arte clásico o clasicista (siglos XV a XVIII) y los inicios del ciclo del arte moderno (a fines del siglo XVIII).

2. Objetivos del curso:

- a. Introducir en el conocimiento de artistas, movimientos y obras artísticas de los períodos indicados.
- b. Analizar las relaciones entre arte, cultura y sociedad en sus transformaciones históricas.
- c. Proveer de instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la apreciación estética de las artes visuales.
- d. Estimular una reflexión amplia sobre la cultura visual contemporánea.

3. Recomendación importante:

El cursado de la materia presupone un conocimiento básico de la historia general del período, por lo tanto es aconsejable haber aprobado Historia social general antes de iniciar Historia del arte

4. Modalidad de dictado:

Por el tema abordado, los métodos audiovisuales ocupan un lugar central en el dictado de la materia, ya que se estimula el trabajo del alumno sobre imágenes y formas artísticas.

Este tipo de análisis se acompaña de la lectura de una bibliografía general (**Historia del arte** de E.H. Gombrich), y de textos específicos referidos a cada una de las unidades del programa (sobre estos últimos versan los trabajos prácticos). Además se sugiere una bibliografía optativa, cuya lectura no es obligatoria, para quienes deseen profundizar en los temas del curso.

Se incluyen también visitas a museos.

Los trabajos prácticos adoptan dos modalidades:

- a. análisis de textos referidos a los temas de las distintas unidades, que se discutirán en clase en base a una guía de lectura y se entregarán por escrito.
- b. análisis de obras artísticas.

5. Requisitos de aprobación de la materia:

Son los comunes al Area de historia: el alumno debe cumplir con la presentación de los trabajos prácticos requeridos y aprobar alguna de las dos instancias de examinación que se detallan a continuación. En ambos casos se rinden dos exámenes escritos parciales. Si el puntaje promedio obtenido en ambos exámenes fuera de 7 puntos o más, se considera aprobada la materia. Si en cambio no se alcanza dicha calificación, el alumno cuenta con apoyo docente por 15 días más, y debiendo aprobar un examen integrador con un mínimo de 4 puntos.

6. CONTENIDOS DEL CURSO Y BIBLIOGRAFIA

Nota: todos los libros indicados se encuentran en la biblioteca de la UNQ.

- Introducción a la materia.

Conceptos generales del curso. Temas y períodos a abordar. Presentación de la bibliografía. Relaciones entre historia del arte y apreciación estética y entre historia del arte y cultura visual. Historiografía del arte. Conceptos de arte clásico, arte moderno y arte contemporáneo.

Lecturas optativas:

- Gombrich, E.H, **Historia del arte** (edición original, Londres, 1967. Hay varias ediciones en español), “Introducción: El arte y los artistas”.
- Berger, J. **Modos de ver** (edición original, Londres, 1972), Barcelona, Gili, 2000.

- Unidad I: El inicio del ciclo del arte clásico: El Renacimiento en Italia

Aspectos históricos, sociales y culturales del desarrollo de las ciudades del norte de Italia entre los siglos XIV y XVI. La promoción del arte: el mecenazgo. Cambios en la posición social del artista, en la consideración cultural del arte y en los ámbitos de formación artística; de los talleres a las academias.

La cultura del Humanismo y la Antigüedad clásica como modelo. Rupturas y continuidades con el Medioevo: el “mito del Renacimiento” (Burke). Etapas del Renacimiento y distintos centros de desarrollo.

Lecturas obligatorias:

- Gombrich, E.H, **Historia del arte**, *ob.cit*, cap. 12, “La conquista de la realidad. Primera mitad del siglo XV”; cap. 13. “Tradicion e innovación I. Segunda mitad del siglo XV en Italia”; cap. 15. “La consecución de la armonía. Toscana y Roma, primera mitad siglo XVI”.

Lecturas optativas:

- Burke, Peter, **El Renacimiento** (edición original, Londres 1987), Barcelona, Gili, 1993.
 - Letts, Rosa M., **El Renacimiento**, Barcelona, Gili, 1989.
-

- Unidad II: Principios rectores del arte clásico

La antigüedad como modelo o referencia. Invención y uso de la perspectiva lineal. La imitación de la naturaleza en el arte (mímesis). Concepto de belleza objetivo. La apelación a reglas y convenciones: los sistemas de proporciones y los órdenes arquitectónicos. El desarrollo de la tratadística.

Temas y géneros pictóricos: continuidades e innovaciones. Técnicas y soportes pictóricos.

Lecturas obligatorias:

- Baxandall, M., **Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento**, (edición original Londres, 1972) Gili, Barcelona, 1978. Parte II, "El ojo de la época".

- Tatarkiewicz, W., **Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética** (edición original Londres, 1971), Tecnos, Madrid, 1995 (4º edición), capítulo IX, "Mímesis: historia de la relación del arte con la realidad".

Lecturas optativas:

- Gombrich, E.H, **Historia del arte**, *ob. cit.*, cap. 14, "Tradición e innovación, II. El siglo XV en el norte"

- Tatarkiewicz, W., **Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética**, *ob. cit.*, cap. X, "Mímesis: historia de la relación del arte con la realidad"

- Unidad III: Etapas del arte clásico

Renacimiento, Manierismo, Barroco, Neoclasicismo, (siglos XV a fines del XVIII): desarrollo histórico y estilístico del ciclo del arte clásico y sus conceptualizaciones historiográficas. Diferencias entre las percepciones de un período artístico contemporáneas al mismo y las posteriores construcciones de la historiografía del arte.

Lecturas obligatorias:

- Gombrich, E.H, **Historia del arte**, *ob. cit.*, cap. 18. "Una crisis en el arte. Europa, segunda mitad del siglo XVI"; cap. 19, "Visión y visiones. La Europa católica, primera mitad siglo XVII"; cap. 20. "El espejo de la naturaleza. Holanda, siglo XVII";

- Unidad IV: El Romanticismo y los inicios del ciclo del arte moderno (fines de siglo XVIII)

El Romanticismo, la ruptura con la tradición clásica y los inicios del ciclo del arte moderno. La oposición entre Neoclasicismo y Romanticismo; las reacciones antiacadémicas. Los temas del Romanticismo: paisaje, medievalismo, exotismo, pintura histórica.

Los inicios del ciclo del arte moderno: los cambios políticos a partir de la Revolución francesa, las consecuencias de la Revolución industrial, los avances imperiales de las potencias europeas como nuevo contexto para la producción artística.

Lecturas obligatorias

- Gombrich, E.H, **Historia del arte**, *ob. cit.*, cap. 24. "La ruptura de la tradición (fines siglo XVIII, primera mitad del XIX)".

- Honour, H., **El romanticismo**, (edición original, Londres, 1984) Madrid, Alianza, 1994, “Introducción”, cap. 1. “A falta de mejor nombre” y cap. 2 “La moral del paisaje”.

Lecturas optativas

- Calvo Serraller, F. et al (editores) **Fuentes y documentos para la historia del arte. Ilustración y romanticismo**, Barcelona, Gili, 1982.
- Boime, A., **Historia social del arte moderno**, Madrid, Alianza, 1994, 2 volúmenes.

- Unidad V: Los “pintores de la vida moderna”: Realismo e Impresionismo
 Los inicios del ciclo del arte moderno: los procesos de transformación metropolitana y la conformación de las sociedades de masas, los avances de la tecnología y la producción industrial. Consecuencias de estos procesos en las formas de las tradiciones artísticas y en la cultura visual moderna.
 El concepto de “modernidad” en la cultura del siglo XIX. Distinciones entre modernidad, modernización y modernismos (Berman).
 Las nuevas técnicas de reproducción de imágenes y sus consecuencias en el arte tradicional: el desarrollo de la fotografía.
 La renovación pictórica en Francia a partir de la mitad del siglo XIX: Realismo (temas) e Impresionismo (técnicas). Relaciones entre ambos.

Lecturas obligatorias:

- Gombrich, E.H, **Historia del arte**, *ob. cit.*, cap. 26. “En busca de nuevas concepciones (final siglo XIX)”
- Frascina, F. et al, **La modernidad y lo moderno: pintura francesa en el siglo XIX**, (edición original Londres, 1993) Madrid, Akal, 1998, Cap. 2, Harrison Ch., “Impresionismo, modernidad y originalidad”.

Lecturas optativas:

- Benevolo, L., **Historia de la arquitectura moderna**, (edición original, Bari, 1960), Barcelona, Gili, 1999 (8º edición revisada y ampliada)
- Berman, M., **Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad**, (edición original, 1982) Madrid, Siglo XXI, 1988. “Introducción. La modernidad: Ayer, hoy y mañana”; cap. 3: “Baudelaire: el modernismo en la calle”.
- Boime, Albert, **Historia social del arte moderno**, Madrid, Alianza, 1994, 2 volúmenes
- Clark, T.J., **Imagen del pueblo: Gustave Courbet y la Revolución de 1848**, Barcelona, Gili, 1981.
- Frascina, F. et al, **La modernidad y lo moderno: pintura francesa en el siglo XIX**, *ob. cit.*, Blake N., y F. Frascina, cap. 1, “La práctica moderna del arte y la modernidad”.

7. Bibliografía de referencia, obras generales:

- Chilvers, I., **Diccionario de arte**, Alianza, Madrid, 1995
- Gombrich, E. H., **Historia del arte**, *ob. cit.*, (circulan varias ediciones en español).
- Hauser, A., **Historia social de la literatura y el arte**, Barcelona, Labor, 1993 (23º edición) (3 tomos) (circulan varias ediciones en español).
- Levey, M., **De Giotto a Cézanne**, Barcelona, Destino, 1992.

- También se recomienda consultar el sector 36 (Arte) de la biblioteca UNQ: hay otras obras que aportan fundamentalmente material gráfico.