

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2015

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

PROFESORES A CARGO

Mag. María de los Ángeles de Rueda titular

Mag. María Eugenia Costa adjunta

Lic. Malena Di Bastiano Libre

Lic. Fabiana Di Luca ayudante

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 desarrollaran los temas en clases teóricas y prácticas, en algunas se expondrán problemáticas metodológicas y categoriales y en otras secuenciación de contenidos en torno al eje de la modernidad, historia y los cambios temáticos y procedimentales en los siglos XVIII y XIX, géneros burgueses y correspondencias de las artes. Se realizarán clases prácticas para profundizar el contexto histórico social y cultural del período, discusión de la bibliografía y análisis de casos, 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 como las miradas contemporáneas sobre los fenómenos artísticos.

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 entre 6 (seis) y 4 (cuatro).

100% trabajos prácticos entregados y aprobados.

1 trabajo final, aprobado con notas entre 6 (seis) y 4 (cuatro).

1 recuperatorio en cada instancia.

Examen final oral

Condiciones para alumnos libres:

Sobre programa vigente, examen escrito y oral, nota mínima 4.

CONTACTO ELECTRÓNICO: mariaderueda@gmail.com

Página web: <http://fba.unlp.edu.ar/historiadelarte-6-7>

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 de historicidad, clasicismo, romanticismo, naturalismo 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. 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. Casos: Watteau, Fragonard, Hogarth, Piranesi, Reynolds.

El arribo de la modernidad, las revoluciones y sus respuestas artísticas. Historicidad y revival. Neoclasicismo- clasicismo. . Romanticismo- romanticismos, heroísmo canon. El realismo y las respuestas a las transformaciones de la sociedad en la cultura urbanas. Casos: David, Ingres, Gericault, Delacroix, Goya, Carpeaux, Blake, Courbet, Daumier.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

ARGAN, G., EL ARTE MODERNO, TOMO 1, INTRODUCCIÓN, CAP. 1 Y 2

-AZNAR ALMAZÁN, SAGRARIO “MELANCOLÍA: LAS FIESTAS GALANTES DE ANTOINE WATTEAU” EN BOLETÍN DEL MUSEO DEL PRADO, MADRID, XVII N°35, 1999, PAGES. 87-107.

- BERMAN, M, TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE, BS AS, SXXI; 1988, INTRODUCCIÓN "LA MODERNIDAD AYER, HOY Y MAÑANA" (primera parte, hasta pág 27).
- BIALOSTOCKI, J. ESTILO E ICONOGRAFIA, BARCELONA, SEIX BARRAL, 1975, CAP. "ICONOGRAFÍA ROMÁNTICA".
- BRYSON, N., TRADICIÓN Y DESEO, DE DAVID A DELACROIX, 2002, MADRID, AKAL, CAP. 3 LA VISIÓN MORTAL EL JURAMENTO DE LOS HORACIOS
- CASULLO, NICOLÁS. LA MODERNIDAD COMO AUTORREFLEXIÓN, EN ITINERARIOS DE LA MODERNIDAD. BUENOS AIRES, EUDEBA, 1999.
- CHECA, FERNANDO Y MORÁN, JOSÉ. EL BARROCO. MADRID, ISTMO, 1982. CAP. VI. PUNTO 2. IMÁGENES PARA EL FIN DE UNA SOCIEDAD. PUNTO 3. EN LOS ORÍGENES DEL MUNDO BURGUÉS. PP. 331-345.
- CLARK, T.J. IMAGEN DEL PUEBLO. GUSTAVE COURBET Y LA REVOLUCIÓN DE 1848. BARCELONA, GUSTAVO GILI, 1981. FRAGMENTOS
- DE MICHELI, MARIO, LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX, CAPITULO 1 "UNIDAD DEL S XIX", ALIANZA, 1985
- EISENMANN, STEPHEN F.COMP. [1996]. HISTORIA CRÍTICA DEL ARTE DEL SIGLO XIX. MADRID: AKAL, 2001, CAP. 1 CLASICISMO Y ROMANTICISMO Y CAP. 3 REALISMO Y NATURALISMO
- HAUSER, ARNOLD. HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y EL ARTE. TOMO. 2. MADRID, GUADARRAMA, 1969. CAP. VIII. PUNTO 1. LA DISOLUCIÓN DEL ARTE CORTESANO. PP. 161-200.
- NOCHLIN, LINDA. EL REALISMO. MADRID, ALIANZA, 1991. 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.

COMPLEMENTARIA

- ARIÈS, P., DUBY, G.(DIR.) HISTORIA DE LA VIDA PRIVADA. BUENOS AIRES: AGUILAR, ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA, 1991. TOMO 7: "LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y EL ASENTAMIENTO DE LA SOCIEDAD BURGUESA". TOMO 8: "SOCIEDAD BURGUESA: ASPECTOS CONCRETOS DE LA VIDA PRIVADA
- BAUDELAIRE, C., LO CÓMICO Y LA CARICATURA, EL ARTE ROMÁNTICO, MADRID, LA Balsa de la Medusa, 1988
- FOUCAULT, LAS PALABRAS Y LAS COSAS, UNA ARQUEOLOGÍA DE LAS CIENCIAS HUMANAS SXXI, 1987, PARTE DOS CAP. VII Y IX

- CHARTIER, ROGER "PRÁCTICAS DE SOCIABILIDAD. SALONES Y ESPACIO PÚBLICO EN EL SIGLO XVIII". STUDIA HISTÓRICA. HISTORIA MODERNA Nº 19, 1998. PP. 67-83.
- DE LA VILLA, ROCÍO "EL ORIGEN DE LA CRÍTICA DE ARTE Y LOS SALONES" EN: GUASCH FERRER, ANNA MARÍA (COORD.) LA CRÍTICA DE ARTE. HISTORIA, TEORÍA Y PRAXIS. BARCELONA: ED. DEL SERBAL, 2003. PP.23-62.
- DIDI HUBERMAN, G., ANTE EL TIEMPO, HISTORIA DEL ARTE Y ANACRONISMO DE LAS IMÁGENES,2008, BS AS, AD,EDITORIA, APERTURA
- FERMIN-FEVRE-ORIGENES-PERIODISTICOS-DE-LA-CRITICA-DE-ARTE
- GAUTHIER GAY, CAP VII "LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, ELEMENTO NARRATIVO" EN VEINTE LECCIONES SOBRE LA IMAGEN Y EL SENTIDO, CÁTEDRA, MADRID, 1996.
- HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, SEBASTIÁN A. Y DELFOUR, CHRISTINE. ARTE Y ENCICLOPEDIA. LAS PALMAS: UPLGC, 1994. CAP. ENCICLOPEDIA Y CLASICISMO. SELECCIÓN DE TEXTOS "PINTURA" "ESCUPTURA"
- HUNT, LYNN, POLÍTICA, CULTURA Y CLASE DURANTE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, ED. UN CÒRDOBA, CAP. 1
- GOMBRICH, ERNST H. LOS USOS DE LAS IMÁGENES. ESTUDIO SOBRE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN VISUAL. BARCELONA: DEBATE, 2003. CAP. 6. EL SUEÑO DE LA RAZÓN. SÍMBOLOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA PP. 162-183.
- HOBSBAWM, ERIC. LA ERA DE LA REVOLUCIÓN. 1789-1848. BARCELONA, CRÍTICA, 1997. CAP. 14. LAS ARTES. PP.257-280
- CALVO SERRALLER, F. et al. ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO. BARCELONA: GUSTAVO GILI, 1982. SELECCIÓN FUENTES

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, Millet,) Impresionismo, Posimpresionismo.

Corporalidades y sociedad. 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. Casos: Ingres, Courbet, Millet, Rosetti, Manet, Dorè, Degas, Renoir, Gauguin, Moreau, Puvis de Chavenne, Bouguereau, Rodin, Klimt, Munch.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- ARGAN, G., EL ARTE MODERNO, TOMO 1, CAP. 2 , 3 Y 4.
- BENJAMIN, W., SOBRE ALGUNOS TEMAS EN BAUDELAIRE Y BAUDELAIRE O LAS CALLES DE PARIS en ILUMINACIONES II, MADRID, TAURUS, 1992.
- BERMAN, M, TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE. LA EXPERIENCIA DE LA MODERNIDAD, CAP.2 "TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE: MARX EL MODERNISMO Y LA MODERNIZACIÓN", Y CAP 3 "BAUDELAIRE, EL MODERNISMO EN LA CALLE", BS AS, SXXI; 1988.
- BOURDIEU, PIERRE. LAS REGLAS DEL ARTE. GÉNESIS Y ESTRUCTURA DEL CAMPO LITERARIO. BARCELONA, ANAGRAMA, 1995
- CALABRESE, O, COMO SE LEE UNA OBRA DE ARTE, 1993, CÁTEDRA, MADRID, CAP. 4 BREVE SEMIÓTICA DEL INFINITO PP57 A 66
- CASULLO, NICOLAS, PRÒLOGO A BAUDELAIRE, C., ARTE Y MODERNIDAD, BS AS, 2009, ED PROMETEO.
- CLARK, K., EL DESNUDO, UN ESTUDIO DE LA FORMA IDEAL, 1981, MADRID, ALIANZA FORMA, cap. 1, pp. 147 a 167, 255 a 262 y 342 a 355.
- DE MICHELI, MARIO, LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX, CAP 2 Y 3, ALIANZA, 1985
- EISENMANN, STEPHEN F.COMP. [1996]. HISTORIA CRÍTICA DEL ARTE DEL SIGLO XIX. CAP 4 "LA VIDA Y EL ARTE MODERNOS", MADRID: AKAL, 2001
- FRANCASTEL, P. ARTE Y SOCIEDAD, cap. LA DESTRUCCIÓN DEL ESPACIO PLÁSTICO, ALIANZA, 1987,
- MITCHELL, W.J.T. (ED.). LANDSCAPE AND POWER. CHICAGO & LONDON, UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1994. TRADUCCIÓN FRAGMENTO
- NOCHLIN, LINDA. EL REALISMO. MADRID, ALIANZA, 1991, Cap. 3. "Il faut être de son temps": El realismo y la exigencia de contemporaneidad. Pp. 89-152.

COMPLEMENTARIA

- BENJAMIN, W., EL LIBRO DE LOS PASAJES, MADRID, TAURUS, 2007, FRAGMENTOS

- CLARK, K.: EL ARTE DEL PAISAJE, BARCELONA, 1971
- CRARY, JONATHAN LAS TÉCNICAS DEL OBSERVADOR. VISIÓN Y MODERNIDAD EN EL S XIX, CENDEAC, MURCIA, 2008.
- FRANCASTEL, PIERRE. ARTE Y TÉCNICA EN LOS SIGLOS XIX Y XX. MADRID: DEBATE, 1990.
- FRANCASTEL, P. EL IMPRESIONISMO, 1979, BS.AS, EMECE
- FREIXA, MIREIA. LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX. BARCELONA: GUSTAVO GILI, 1982.
- HARVEY, D., PARÍS CAPITAL DE LA MODERNIDAD, MADRID, AKAL, 2006.
- HESS, W. DOCUMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL ARTE MODERNO, NUEVA VISIÓN
- MERLEAU-PONTY "LA DUDA DE CEZANNE". Revista de Filosofía (La Plata). Nro: , Vol: 23, Año: 1973.
- RAMIREZ, J.A., EL OBJETO Y EL AURA (DESORDEN VISUAL DEL ARTE MODERNO), MADRID, AKAL, 2009, CAP.1 DEL ESPACIO MONOFOCAL A LA VISION PANOPTICA
- CORPUS SOLUS, PARA UN MAPA DEL CUERPO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO, 2003, SIRUELA, CAP. 2 CUERPO IDEAL, CUERPO CANÓNICO

Unidad 3

Las artes plásticas y la correspondencia con otras artes.

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. La ciudad moderna, las transformaciones en la urbanización, los estilos arquitectónicos en función de las ciudades ideales, industriales y obreras. Pintura, fotografía y cine

Crisis de la narrativa mimética en el camino de las vanguardias

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- AUMONT, J., CINE Y PINTURA, EL OJO INTERMINABLE, 1997, BARCELONA, PAIDOS, CAP. 1 LUMIERE IMPRESIONISTA
- ARGAN, OP CIT, CAP. 2 Y 3

-BENJAMIN, W., SOBRE ALGUNOS TEMAS EN BAUDELAIRE Y BAUDELAIRE O LAS CALLES DE PARIS en ILUMINACIONES II, MADRID, TAURUS, 1992.

-BERMAN, OP CIT

-DANTO, ARTHUR, INTRODUCCION A DESPUES DEL FIN DEL ARTE,"MODERNO, POSMODERNO, CONTEMPORANEO", PAIDOS, BARCELONA, 1999.

-DE MICHELLI, M. *LAS VANGUARDIAS ARTISTICAS DEL SIGLO XX*. MADRID, ALIANZA, 1981. PARTE 1.

.-OUBIÑA DAVID. UNA JUGUETERÍA FILOSÓFICA. CINE, CRONOFOTOGRAFÍA Y ARTE DIGITAL. BUENOS AIRES, MANANTIAL, 2009.

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

- FRANCASTEL, P. OP CIT

-RAMIREZ, J.A., 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,1977

COMPLEMENTARIA

- BENJAMIN, WALTER, PEQUEÑA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA.

-FREIXA, MIREIXA. LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XIX. BARCELONA: GUSTAVO GILI, 1982. SELECCIÓN

-GAUTHIER GAY, CAP VIII "NUEVAS PRÁCTICAS, DESQUITE DEL INSTANTE" EN VEINTE LECCIONES SOBRE LA IMAGEN Y EL SENTIDO, CÁTEDRA, MADRID, 1996

-GIEDION, S. ESPACIO, TIEMPO Y ARQUITECTURA, 1982, DOSSAT

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

-----LO FOTOGRAFICO, POR UNA TEORIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS, 2002, GUSTAVO GILI

-SCHULZ, N, LOS PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA MODERNA, 2005, BARCELONA REVERTÈ

-VERCELLONE, F., ESTÈTICA DEL SIGLO XIX, 2004, LA Balsa de la Medusa VIRILIO, LAS MÁQUINAS DE LA VISIÓN, 1992, CÁTEDRA , cap.1

Bibliografía General

ARGAN, G., EL ARTE MODERNO, TOMO 1, 1976, TORRES

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

BAXANDALL, MICHAEL. LAS SOMBRAS Y EL SIGLO DE LAS LUCES. MADRID: VISOR, 1997.

BENJAMIN, W., DISCURSOS INTERUMPIDOS I, EL LIBRO DE LOS PASAJES, MADRID, TAURUS, 1989, 2007

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

BIALOSTOCKI, J. ESTILO E ICONOGRAFIA, BARCELONA, SEIX BARRAL, 1975

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

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

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

ECO; U., DE LOS ESPEJOS Y OTROS ENSAYOS, BARCELONA, LUMEN, 1988

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

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

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

RAMÍREZ, JUAN ANTONIO (DIR.). HISTORIA DEL ARTE. III. LA EDAD MODERNA. MADRID: ALIANZA, 1996-1997.

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

WITTKOWER, RUDOLF. LA ESCULTURA. PROCESOS Y PRINCIPIOS. MADRID:

ALIANZA, 1981.

