

Ministerio de Cultura y Educación
 Universidad Nacional de San Luis
 Instituto Politécnico y Artístico Universitario
 Departamento: IPAU
 Area: IPAU

(Programa del año 2014)
 (Programa en trámite de aprobación)
 (Presentado el 16/06/2017 15:01:07)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
HISTORIA DEL ARTE	TÉC.UNIV.EN FOTOGRAF.	13/11	2014	1° anual

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
GONZALEZ, CARLOS ANDRES	Prof. Responsable	CONTRATO	3 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
3 Hs	Hs	Hs	Hs	3 Hs

Tipificación	Periodo
C - Teoría con prácticas de aula	Anual

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
18/03/2014	18/11/2014	30	90

IV - Fundamentación

El espacio curricular Historia del Arte se encuentra en el 2° año del Plan de Estudios de la carrera. El mismo resulta fundamental para la formación estética de los futuros técnicos en fotografía. Se propone generar un espacio de reflexión crítica y de análisis de distintos fenómenos artísticos de la edad Moderna y Contemporánea en el contexto occidental. Aquí se ponen en juego múltiples aspectos a considerar, tanto las figuras de los artistas y/o grupos, los espacios de circulación de las propuestas estéticas, la recepción y el rol del público/ espectador. Al mismo tiempo, resulta necesario el estudio de una serie de categorías estéticas vinculadas a las producciones artísticas, junto a los principales aspectos sociopolíticos que tensionan los campos en los contextos estudiados. Se considera fundamental el aporte del estudio de la disciplina histórica en la consolidación de una mirada compleja para los futuros técnicos en fotografía, como productores de imágenes de su propio tiempo.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

- Problematicar las manifestaciones artísticas como fenómenos multidimensionales emergentes de diferentes procesos sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales.
- Comprender la historicidad de las diferentes concepciones del arte y de sus funciones sociales en la edad moderna y contemporánea.
- Adquirir herramientas teóricas y técnicas para la comprensión de los principales procesos de cambio artístico y de transformación cultural del arte moderno y contemporáneo, y sus contextos teóricos y estéticos.
- Establecer criterios para analizar las manifestaciones artísticas en relación con sus contextos de producción, circulación, consumo y significación.
- Valorar el análisis histórico del arte como una práctica necesaria e importante para su aplicación en el futuro desarrollo profesional.

VI - Contenidos

Unidad I: Presentación

Referencia al objeto de estudio de la Historia del Arte. Periodización Arte Moderno y Arte Contemporáneo. Historicidad del término "Arte". Arte como técnica sujeta a reglas. Proceso de autonomía del arte y del artista. Las Bellas Artes. Arte, belleza y mimesis.

PARTE I: El Arte Moderno

Unidad II: Renacimiento y Manierismo

Renacimiento como fenómeno de la Edad Moderna. Rupturas y continuidades con el arte medieval; El aporte de Giotto. Periodización; Quattrocento, Cinquecento y Manierismo. La Antigüedad Clásica y el Humanismo, figura del artista y del mecenas. Contextos, categorías, características y referentes principales de cada período en el arte: pintura, escultura y arquitectura. La perspectiva y el espacio renacentista. El canon y la representación del cuerpo humano. El hombre, la naturaleza y la ciudad moderna. El retrato renacentista; definición y rasgos principales. Relación con el retrato fotográfico.

Unidad III: Barroco y Rococó

Barroco y Rococó. Periodizaciones, categorías y valoraciones teóricas.

El Barroco como expresión de poderes absolutistas en Italia y Francia. Contrarreforma y contexto religioso. La retórica barroca en la pintura de Caravaggio y la escultura de Bernini. Características generales del estilo en contraposición al Renacimiento. El clasicismo de los Caracci y el ilusionismo de Pietro Da Cortona.

El Rococó en Francia y el desarrollo de una nueva clientela; la aristocracia y la alta burguesía. Arte para espacios privados. Temáticas, formatos y rasgos principales de la pintura rococó. Watteau, Boucher y Fragonard.

PARTE II: El Arte Contemporáneo

Unidad V: Neoclasicismo y Romanticismo

Contexto histórico; la ilustración y el siglo de las revoluciones. Academias, Salones y el arte oficial.

Neoclasicismo y valores morales de la antigüedad clásica. Categorías, características formales y referentes principales. La pintura de David y la escultura de Cánova. Arquitectura neoclásica; revivals y utopías.

Romanticismo y reacción ante el pensamiento ilustrado. Vinculaciones con la literatura y filosofía. La subjetividad del artista y la naturaleza romántica. Objetivos y características generales. Categorías estéticas del Romanticismo. Tendencias y principales manifestaciones en Europa.

Unidad VI: Realismo e Impresionismo

Realismo, Preimpresionismo, Impresionismo y Posimpresionismo. Definiciones, categorías y periodizaciones. Influencias del pensamiento positivista. Concepción temporal del realismo al impresionismo.

Realismo. Courbet, la pintura al aire libre y el paisaje realista; observación vs. convención. Instantaneidad, encuadre y modelo; influencia de la fotografía. La estampa japonesa. Daumier y Millet, arte y cuestión social: contexto social y político.

El Impresionismo. Origen del término. Antecedentes. Búsquedas, características formales y técnicas. Los preimpresionistas; Manet y Degas. Los impresionistas, Monet y Renoir. El Neoimpresionismo, Seurat y Signac. El Posimpresionismo; Importancia y trascendencia. Cezanne, Van Gogh y Gauguin.

Unidad VII: Arte de Vanguardias

Siglo XX: Modernidad; guerras y crisis del programa iluminista. Movimientos de Vanguardia; la ideología del vanguardismo y el progreso artístico. Estéticas del cambio y las nuevas problemáticas. Procesos de abstracción y surgimiento del arte no figurativo. Arte y autorreferencialidad. Del arte objetual al arte conceptual.

Movimientos de principio de siglo: El Fauvismo. El Expresionismo y sus escuelas: El Puente y El Jinete Azul. El Cubismo y sus fases. El Futurismo. Diferentes expresiones abstractas en Rusia y París. Movimientos de entre guerras: Bauhaus; surgimiento, objetivos y enseñanza artística. Dadá. Surrealismo. Expresionismo abstracto. Informalismo. Arte cinético y Op Art. Movimientos de pos guerra: Características de la década del 60 y posmodernismo. Pop Art.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico N° 1

El objetivo de este trabajo práctico reflexionar sobre la relevancia del género del retrato durante el Renacimiento como manifestación de la cosmovisión de ese momento histórico. Para ello se proponen dos instancias de trabajo grupal; en primer

lugar la producción escrita de una reflexión fundamentada a partir de la bibliografía sugerida, y a continuación una producción fotográfica vinculada con los lineamientos estudiados del género del retrato en el Renacimiento.

Trabajo Práctico N°2

Indagación que aborde alguno de los movimientos de vanguardias de comienzos del siglo 20. Debe presentarse un informe por escrito y una exposición grupal con presentación multimedial.

VIII - Regimen de Aprobación

Se contempla tanto la evaluación continua como las producciones de trabajos prácticos –úlicos o domiciliarios-y 2 (dos) parciales escritos. Así, en cada trabajo escrito y oral se evalúan:

- La capacidad para la resolución de la consigna
- La adecuación de estructura y contenidos
- La presentación en tiempo y forma.
- La exposición e intercambio con los pares

Alumnos regulares: Para ser alumno/a regular será necesario acreditar el 70% de la asistencia a clase, aprobar el 100% de los trabajos prácticos, y obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) en los parciales escritos. El examen final para los alumnos regulares consistirá en un examen oral frente a tribunal en el cuál se deberá demostrar haber alcanzado los objetivos fijados en el programa y el manejo de la bibliografía trabajada en clase. Se aprueba con notas entre 4 (cuatro) y 10 (diez).

Alumnos promocionales: Podrán promocionar la materia aquellos alumnos que tengan el 80% de asistencia a clase, el 100 % de los trabajos prácticos aprobados, y que además hayan aprobado los parciales con una calificación igual o superior a 7 (siete).

Alumnos libres: Los alumnos libres deberán concurrir a horarios de consulta para consensuar la elaboración de una monografía sobre alguna problemática del programa que deberá ser aprobada con anterioridad al examen final. A su vez deberán presentar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos.

El examen final constará de dos instancias; una oral y otra escrita que se aprobarán con notas entre 4 (cuatro) y 10 (diez). Para rendir libre se deberá revisar toda la bibliografía sugerida.

IX - Bibliografía Básica

- [1] De Micheli, Mario. Las Vanguardias artísticas del S XX. Alianza editorial, 2° reimpresión 2000.
- [2] Francastel, P. Historia de la pintura francesa. Madrid: Alianza Forma, 1989.
- [3] Gombrich, E.H. (1997). La historia del arte. Madrid: Debate.
- [4] Hatje, U. (1971) Historia de los estilos artísticos. Desde el Renacimiento hasta el tiempo presente. Madrid:Istmo S.A.
- [5] Hauser, A. (1968) Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Ediciones Guadarrama.
- [6] Honour, Hugh. El neoclasicismo. Madrid: Xariat ediciones, 1982.
- [7] Lassaigue, Jacques. El Impresionismo. Madrid: Editorial Aguilar, 1968.
- [8] Marchan Fiz, Simón. Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal, 2012.
- [9] Stangos, Nikos. Conceptos del arte moderno. Ediciones Destino, 2000.

X - Bibliografía Complementaria

- [1] Benjamín, Walter. Discursos interrumpidos I, Argentina, Taurus, 1989.
- [2] Benjamin, Walter, Ensayos escogidos, Ediciones Coyoacan, México, 1999
- [3] Berger, John. Mirar, Ediciones de la flor, Bs.As.,1998
- [4] Berger, John. Modos de ver, GG, Barcelona, 2000
- [5] Warburg, Aby, Atlas Mnemosyne, Akal,Madrid, 2010

XI - Resumen de Objetivos

Resulta indispensable que los estudiantes comprendan la complejidad de los fenómenos artísticos en sus múltiples vinculaciones con sus respectivos contextos. Deberán apropiarse de un marco conceptual de referencia para la comprensión

de los principales procesos de cambio artístico y de transformación cultural del arte moderno y contemporáneo, y sus contextos teóricos y estéticos.

XII - Resumen del Programa

Los contenidos abordados en la asignatura pueden organizarse en dos grandes bloques

-El Arte Moderno: Renacimiento y Manierismo. Barroco y Rococó.

-El Arte Contemporáneo: Neoclasicismo y Romanticismo. Realismo e impresionismo. Arte de Vanguardias

XIII - Imprevistos

XIV - Otros

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA	
	Profesor Responsable
Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	