

Profesora: Daniela de la Rez

Modalidad: a distancia

Código de asignatura: 25511

OBJETIVOS

Los contenidos de la asignatura han sido organizados para que el alumno:

- Conozca y analice el desarrollo de las artes visuales desde la prehistoria hasta la segunda mitad del siglo XX.
- Conozca y analice los sistemas de representación predominantes en cada período.
- Conozca y analice las relaciones y articulaciones entre los procesos artísticos y su contexto histórico, social y económico.
- Adquiera las herramientas conceptuales para el análisis de la historia del arte así como su vocabulario específico.

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad 1: La Prehistoria y la Antigüedad

Módulo 1: Arte prehistórico

- El arte rupestre paleolítico.
- El neolítico. El artista como mago y sacerdote.

Módulo 2: El arte en el Antiguo Egipto

- El arte funerario. La relación arte-religión.
- La arquitectura en el Egipto Antiguo.
- La pintura y la escultura: análisis de los aspectos formales, significados y funciones.

Módulo 3: El arte en la Antigua Grecia

- El arte prehelénico: Creta y Micenas.

- Periodización del arte griego.
- La arquitectura. Tipología de templo. Órdenes arquitectónicos. La Acrópolis de Atenas.
- El Partenón. Análisis y características. Los relieves del Partenón.
- La escultura. Características de la escultura arcaica, clásica y helenística.

Módulo 4: El arte en Roma

- Contexto histórico y cultural de la Antigua Roma. Periodización del arte romano.
- Desarrollo de la arquitectura romana: doméstica, conmemorativa y funeraria.
- La escultura romana. El retrato.
- La pintura romana.

Unidad 2: Edad Media, Renacimiento y Manierismo

Módulo 5: El arte en la Edad Media

- Períodos de la historia medieval. Contexto cultural. Las funciones de la obra de arte.
- La miniatura medieval.
- El Románico. Características y principales ejemplos.
- El Gótico. Características y principales ejemplos.
- La arquitectura como soporte del mosaico, la pintura y la escultura.

Módulo 6: Renacimiento

- El Renacimiento en Florencia. El inicio de un nuevo lenguaje y un nuevo sistema de representación: La perspectiva. La nueva concepción de la naturaleza y la historia.
- La obra de Leonardo Da Vinci y Rafael Sanzio.
- Miguel Ángel, pintor y escultor.
- El Renacimiento en Flandes. La innovación en el lenguaje artístico y técnico.

Módulo 7: Manierismo

- La crisis del Renacimiento, “formas” y lenguaje plástico-simbólico.
- La obra de El Greco.

Unidad 3: El arte en los siglos XVII y XVIII

Módulo 8: Barroco y Rococó

- La cultura del Barroco y la contrarreforma. Retórica y persuasión.
- El Barroco en el mundo protestante y en el mundo católico.
- Gian Lorenzo Bernini, arquitecto y escultor. La Plaza San Pedro.
- La pintura en el Barroco: Caravaggio, Carraci, Poussin, Rigaud, Velázquez, Murillo, Rubens, Rembrandt y Vermeer.
- La cultura del Rococó y la pintura galante: lo gracioso, íntimo y erótico.

Módulo 9: Neoclasicismo

- La antigüedad como modelo del neoclasicismo francés. El surgimiento del sistema moderno de arte. La autonomía del arte.
- Jacques-Louis David y su escuela. Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Unidad 4: El arte en el siglo XIX

Módulo 10: Romanticismo y Realismo

- El Romanticismo: la transgresión de las normas del siglo XVIII. La inspiración literaria en el arte. Lo bello y lo sublime.
- El Realismo y el compromiso social del arte. El problema de la definición de Realismo en el arte y en la estética. El paisaje en el siglo XIX.

Módulo 11: Impresionismo y Postimpresionismo

- Los pintores de la vida moderna, el Impresionismo. El paisaje como fenómeno perceptual.
- El arte y la ciencia: la pintura y las teorías ópticas, neoimpresionismo.
- La crítica al Impresionismo, el Posimpresionismo. La influencia de la fotografía.

Unidad 5: El arte en el siglo XX

Módulo 12: Vanguardias

- El concepto de vanguardia. Aspectos teóricos y conceptuales.
- Cubismo, Fauvismo, Futurismo y Expresionismo alemán. Las vanguardias constructivas.
- El dadá y el surrealismo durante la Primera Guerra Mundial. El *ready-made*.

Módulo 13: El arte en el período de entreguerras

- La pintura metafísica y la vuelta al orden.
- La renovación de los lenguajes visuales en Latinoamérica.

Módulo 14: La posguerra

- La nueva organización de los centros artísticos: desde París a Nueva York.
- El cuestionamiento de la modernidad y la vanguardia como referencia histórica.
- El Informalismo. Expresionismo abstracto y la pintura de acción.
- El Pop-Art y la imagen como *ready-made*. Las especificidades del pop inglés y del pop americano.

BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria

- Aldred, C. (1993). *Arte egipcio: En el tiempo de los faraones 3.100-320 a. de C.* Barcelona: Destino.
- Alpers, S. (2016). *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII.* Buenos Aires: Ampersand.
- Argan, G. (1997). *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos modernos.* Madrid: Akal Arte y estética.
- De Micheli, M. (2000). *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* Madrid: Alianza.
- Gombrich, E. H. (1999). *La historia del arte.* Buenos Aires: Sudamericana.
- Hatje, U. (dir.). (1995). *Historia de los estilos artísticos.* Desde la Antigüedad hasta el Gótico. Madrid: Istmo.
- Hauser, A. (1994). *Historia social de la literatura y el arte. Volumen 1.* Colombia: Labor.
- *Historia del arte Salvat* (Vol. 1). (1994). Barcelona: Salvat.
- *Historia del arte Salvat* (Vol. 4). (1994). Barcelona: Salvat.
- *Historia del arte Salvat* (Vol. 5). (1994). Barcelona: Salvat.
- Jones, S. (1985). *El siglo XVIII.* Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Lambert, R. (1985). *El siglo XX.* Barcelona: Gili.
- Panofsky, E. (1993). *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental.* Madrid: Alianza Editorial.
- Reynolds, D. M. (1985). *El siglo XIX.* Barcelona: Gili.

- Shaver Crandell, A. (1985). *Introducción a la Historia del Arte. La Edad Media*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A.
- Wechsler, D. (2006). “Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30, entre los realismos y lo surreal” en *Territorios de diálogo* (cat. expo.). Buenos Aires: Centro Cultural Recoleta.
- Woodford, S. (1985). *Introducción a la Historia del Arte. Grecia y Roma*. Barcelona: Gustavo Gili.

De profundización

- Argan, C. G. (1987). *La arquitectura barroca en Italia*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Argullol, R. (2006). *La atracción del abismo*. Barcelona: Acantilado.
- Baxandall, M. (1978). *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Beckwith, J. (1995). *El arte de la Alta Edad Media*. Barcelona: Destino.
- Bianchi Bandinelli, R. (1981). *Del Helenismo a la Edad Media*. Madrid: Akal.
- Burckhardt, J. (1985). *La cultura del Renacimiento en Italia*. Madrid: Sarpe.
- Clark, K. (1971). *El arte del paisaje*. Barcelona: Seix Barral.
- Friedlaender, W. (1989). *De David a Delacroix*. Madrid: Alianza.
- Hauser, A. (2002). *Historia social de la literatura y el arte. Tomos 1 y 2*. Madrid: Alianza.
- Minguet, P. (1992). *Estética del Rococó*. Madrid: Cátedra.
- Murray, L. (1995). *El alto Renacimiento y manierismo*. Barcelona: Destino.
- Panofsky, E. (1994). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad.
- Pevsner, N. (1983). *Del Manierismo al Romanticismo*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Walker, S. (1999). *Arte Romano*. Madrid: Akal.
- Ward-Perkins, J. (1978). *Arquitectura romana*. Madrid: Aguilar.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

El modelo pedagógico adoptado promueve la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y de competencias del alumno/a mediante un proceso de interacción y trabajo colaborativo centrado en el estudiante, viabilizado en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje mediante la plataforma Blackboard.

El estudiante tendrá una activa participación promoviendo el aprendizaje de carácter autónomo. Ello implica su involucramiento en un entorno donde el profesor le da la

orientación para que pueda auto dirigirse en un ambiente motivador para que realice sus actividades académicas.

Paralelamente, se fomenta el trabajo grupal colaborativo mediante diferentes actividades, entre ellas, trabajos de investigación, foros, análisis de casos, clases sincrónicas, trabajos en equipo, etc., que establecen diferentes formas de interacción y negociación en tiempos y espacios no siempre simultáneos o de una trama que se teje en una red que requiere del trabajo de otros para avanzar en la propia producción.

Para el logro de estos fines, el estudiante cuenta, entre otros recursos, con:

- **Guías y materiales educativos** que establecen los objetivos, actividades e indicaciones.
- **Orientación y motivación** del profesor.
- **Oportunidad de participación mediante interacciones** de diferentes tipos, entre ellas con su profesor y con otros estudiantes, en cuyo transcurso se promueva la construcción del conocimiento, la aplicación a la casos y fomente las formación en investigación.
- **Criterios de evaluación** que aseguren que se ha logrado el aprendizaje y, complementariamente, opciones de autoevaluación que otorgan la retroalimentación necesaria para dotar de autonomía al aprendizaje.

Bajo el presente modelo se promueve el aprendizaje autónomo del estudiante.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación de la presente asignatura utiliza la ponderación de diversos tipos de evidencias, que incluyen instancias de interacción sincrónica entre los estudiantes y su profesor instructor y que, mediante las cuales, constata que los estudiantes han adquirido los conocimientos, habilidades y competencias objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para aprobar la asignatura se requiere aprobar su cursado y su examen final.

Aprobación del cursado

La evaluación de cursado por parte del profesor instructor se realiza mediante una “rúbrica” (suma del producto de los resultados de la evaluación de cada componente por su coeficiente de ponderación) asignando los siguientes coeficientes de ponderación:

- a. Completar todos los módulos, realizando todas las autoevaluaciones (20% sobre la nota final).
- b. Completar los dos foros (5% sobre la nota final).
- c. Aprobar dos exámenes parciales con 4 puntos como mínimo (25% cada uno sobre la nota final). Los dos deben estar aprobados para que el alumno conserve la regularidad de la materia.
- d. Asistencia y participación en las actividades sincrónicas. Aprobación de una evaluación sincrónica con 4 puntos como mínimo (25% sobre la nota final). La evaluación sincrónica debe estar aprobada para que el alumno conserve la regularidad de la materia.

La participación en los foros y en las actividades sincrónicas se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: grado de profundidad del análisis presentado, claridad y coherencia interna y nivel de aplicación de la teoría en los casos analizados.

La aprobación de la cursada habilita al alumno a rendir el examen final.

Examen final

Es requisito indispensable para estar en condiciones de rendir el examen final haber aprobado la cursada de la materia y rendir el mismo dentro del plazo correspondiente.

Para su evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- a. Conocimiento específico de la materia aplicada en el trabajo (60%).
- b. Originalidad en la presentación (25%).
- c. Presentación de los argumentos del trabajo (15%).

Las comunicaciones entre el profesor y el estudiante se efectúan vía la Plataforma Tecnológica de la Universidad de Palermo (Blackboard).