UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 1

Universidad Nacional de Quilmes
Diplomatura en Ciencias Sociales (25) y (60) / Diplomatura en Economía y Administración (70)
Área: Historia
Créditos: 10
Núcleo: materia básica electiva

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE.
Del Renacimiento al Romanticismo, arte europeo del siglo XV a mediados del siglo XIX.

Docente: Dra. Anahi Ballent
Horario: lunes y jueves, 11.00 a 13.30 hs.
Lugar y horario de consulta: Casa 12, oficina 12, lunes y jueves de 15 a 16 hs. Correo electrónico: aballent@unq.edu.ar.

PROGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2009

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 desde el siglos XV hasta mediados del 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).

Objetivos del curso:
Introducir en el conocimiento de artistas, movimientos y obras artísticas de los períodos indicados.
Analizar las relaciones entre arte, cultura y sociedad en sus transformaciones históricas.
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.

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. También se sugiere contar previamente con Introducción al pensamiento social.

.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 2

temas del curso.
Se incluyen también visitas a museos.
Los trabajos prácticos adoptan dos modalidades:
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 y seguirán las disposiciones de la Resol. (CS) 004/08: 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, que deben ser aprobados con 4 puntos o más, pudiendo recuperar uno de ellos si no se alcanzara dicho puntaje. 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, debiendo aprobar un examen integrador con un mínimo de 4 puntos. Finalmente, se brinda también la posibilidad de un segundo examen integrador, en fecha a determinar por la Universidad, dentro del cuatrimestre siguiente al de cursado de la materia (Resol. (CS) 004/08).

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.
Imágenes y representación: conceptos, sentido social de las mismas. Arte figurativo y arte abstracto.

Lecturas obligatorias
Bell, J. *¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno* (edición original, Londres, 1999), Barcelona, Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, 2001, "¿Qué es arte?", "¿Eso es arte?"; "1. Imágenes y marcas".
.
Lecturas optativas:
- Gombrich, E.H, *Historia del arte* (edición original, Londres, 1950. Hay varias ediciones en español actualizadas), "Introducción: El arte y los artistas".
- Gombrich, E. H., "Meditaciones sobre un caballo de juguete o las raíces de la forma artística", en *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Seix Barral, Barcelona, 1968 (edición original, Londres, 1963). (Existen ediciones posteriores)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 3

Unidad I: El inicio del ciclo del arte clásico 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. Relaciones y diferencias entre arte italiano y arte nórdico (Alemania, Países Bajos).

Lecturas obligatorias:
- Gombrich, E.H, *Historia del arte*, (edición original, Londres, 1950. Hay varias ediciones en español actualizadas), 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. 14, "Tradición e innovación, II. El siglo XV en el Norte"
cap. 15. "La consecución de la armonía. Toscana y Roma, primera mitad siglo XVI"; cap. 16, "Luz y color. Venecia y la Italia septentrional, primera mitad del 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 (4° edición), capítulo IX, "Mímesis: historia de la relación del arte con la realidad".

Lectura optativas:
Summerson, J., *El lenguaje clásico de la arquitectura*. De L.B. Alberti a Le Corbusier, (edición original, Londres, 1963), Gili, Barcelona, 1996 (10° edición en español), Capítulo 1, "Lo esencial del Clasicismo"; 2. "La gramática de la Antigüedad"; 3, "La lingüística del siglo XVI".
- 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"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FOLIO
Nº 4

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"; cap. 21. "El poder y la gloria, I. Italia, segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII"; cap. 22, "El poder y la gloria, II. Francia, Alemania y Austria, final del siglo XVII y primera mitad del siglo XVII."

Lecturas optativas:
- Rolf, T., Bednorz, A. *El Barroco; arquitectura, escultura, pintura*, Colonia, Könerman, 1997.
Summerson, J., *El lenguaje clásico de la arquitectura. De L.B. Alberti a Le Corbusier*, Cap. 4 "La retórica del Barroco", 5. "La luz de la razón ... y de la arqueología".

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 Romaticismo; 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 alt (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.

Bibliografía de referencia, obras generales:

Crespi, I; Ferrario, J., *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, Barcelona, 1995.
Chilvers, I., *Diccionario de arte*, Alianza, Madrid, 1995.
Doerner, M., *Los materiales de la pintura y su empleo en el arte*, Barcelona, Reverté, 1998

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 5

(6° edición en español). Aclaración: la obra aborda sólo técnicas pictóricas.
Gimpel, Jean, *El artista, la religión del arte y la economía capitalista*, Barcelon, Gedisa, 1979. (edición original, Paris, 1968).
- 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 (23° 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.