

AREA: HISTORIA

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE

Profesora: Anahi Ballent

OBJETIVO DEL CURSO

Introducción a los principales temas del arte moderno a través de una perspectiva histórica que permita entender dichos desarrollos como producto de los procesos culturales generados a partir del siglo XV. Para el cumplimiento de este objetivo se propone una reflexión sobre los cambios estéticos y las transformaciones institucionales del campo de las artes visuales producidos entre el Renacimiento y las primeras décadas del siglo XX. Dentro de este panorama histórico se identificarán temas, técnicas y protagonistas de los distintos movimientos artísticos y sus transformaciones en el tiempo, tanto en su relación con la sociedad como en relación con las transformaciones internas o autónomas del campo artístico.

MODALIDAD DE CURSADO

El curso combina clases teóricas y prácticas. Los prácticos consistirán en la lectura, comprensión, exposición y discusión de textos indicados especialmente para cada uno de los módulos. La bibliografía general acompaña el desarrollo de todas las temáticas y del curso y será abordada por el alumno a medida que los temas sean introducidos en las clases teóricas. Los dos exámenes parciales y el examen final versarán sobre la bibliografía general y la indicada específicamente para cada módulo.

PROGRAMA

Introducción a la materia. Conceptos generales del curso:

El concepto de arte y sus cambios en el tiempo. Definición histórica de las “bellas artes” como artes visuales. La cultura en relación con la construcción de formas y patrones de visión.

Períodos históricos a desarrollar dentro del arco temporal 1400-1940: del Renacimiento (siglo XV) a los modernismos (siglo XX). Arte clasicista y arte moderno: períodos, transformaciones, oposiciones, herencias.

Relaciones arte-sociedad, arte-cultura y arte-naturaleza como grandes temáticas que recorren la historia del arte.

Presentación de la bibliografía del curso.

Unidad I: El arte clasicista, del Renacimiento al Barroco

Las transformaciones estéticas del Renacimiento en Italia, en relación con las tradiciones medievales: continuidades y rupturas.

Contexto cultural: el Humanismo. Los mecenas y el público burgués. Florencia como “nueva Roma”. La nueva figura del artista humanista. Artes y ciencias.

La invención de la perspectiva. El concepto de mimesis y la autoridad de la Antigüedad como fundamentos de la representación artística.

El arte clasicista como arte reglado: la tratadística, el concepto de orden y los sistemas de proporciones. Concepto de belleza clásica: armonía y unicidad.

Renacimiento, Manierismo y Barroco como categorías historiográficas del ciclo del arte clasicista. Las obras pioneras de la historia del arte.

Unidad II: La crisis del arte clásico en los siglos XVIII y XIX

Contexto cultural: Iluminismo y Romanticismo. La aparición de la Estética como campo específico dentro de la filosofía. La arqueología, el coleccionismo y la historiografía positivista del arte. El “descubrimiento” de Grecia y las transformaciones de las aproximaciones a la Antigüedad. Los modelos externos al mundo clásico: Egipto y Oriente.

La crisis de la Antigüedad como único modelo estético. Respuestas confrontadas a esta crisis: los neoclasicismos y los eclecticismos. La idea de *revival*.

Cambios en el concepto de belleza: lo sublime y lo pintoresco como categorías estéticas.

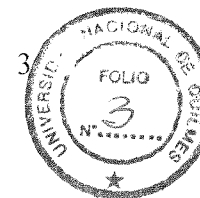
La concepción romántica de la naturaleza, su expresión en el arte y en la conformación de la autorrepresentación de los artistas.

Unidad III: Los movimientos renovadores del siglo XIX

La Revolución industrial como nuevo contexto para el arte: consecuencias y reacciones a tales procesos producidas en el campo estético. Las nuevas condiciones del habitar urbano en las grandes ciudades y la transformación del territorio: reformulación de las relaciones campo-ciudad.

El arte, la máquina y la artesanía. Los ingenieros como nuevos creadores de formas “maquinistas”. Discusiones sobre el “ornamento” en el arte. La reforma de las artes aplicadas y la arquitectura en Inglaterra. Movimiento prerrafaelita en pintura y *Arts and Crafts* en artes aplicadas. Su expansión al continente: *Sesezion* vienesa, *Art Nouveau*.

La renovación pictórica en Francia: impresionismo, realismo, simbolismo. La idea de “arte por el arte”. La discusión sobre las instituciones y los mecanismos tradicionales de consagración en el arte.

Unidad IV: Las vanguardias históricas: panorama del período 1900-1930

Vanguardias y modernismos: posiciones con respecto a la tradición clasicista y a los movimientos renovadores precedentes. La “novedad” como valor estético y cultural. El concepto de vanguardia en arte: diferencias entre los distintos movimientos: vanguardias “críticas” (expresionismo, dadismo) y “constructivas” (cubismo, purismo). Panorama de los movimientos pictóricos 1900-1920. Los modernismos en arquitectura 1910-1930: racionalismo alemán y Bauhaus, Le Corbusier, *De Stijl*, constructivismo soviético. La internacionalización del modernismo y la creación del concepto de “Movimiento Moderno” entre 1925 y 1933.

Unidad V: Vanguardias y modernismos: dos problemas fundamentales

1. La reproductibilidad técnica de la obra artística. Relaciones entre arte e industria. Las artes nuevas frente a las formas tradicionales: el cine y el teatro. El nuevo público metropolitano.

2. La metrópolis moderna como sede de los movimientos de vanguardia. La idea de “shock” metropolitano. El arte y la vida cotidiana.

Propuestas de transformaciones urbanísticas. El habitar masivo como problema estético: la transformación de la vivienda y el diseño de objetos de uso cotidiano.

Unidad VI: El arte de la segunda posguerra

“Lo nuevo” convertido en “tradición”: principales orientaciones del arte de posguerra en relación con los desarrollos previos. La expansión y consolidación de los modernismos y la crisis de sus fundamentos. Las neovanguardias. El concepto de “Posmodernismo”.

Conclusiones de los temas desarrollados en el curso. Cambios en el concepto de arte: discusión sobre sus alcances y definiciones.

BIBLIOGRAFIA:

1. Bibliografía general:

Argan, C. G. **El arte moderno 1770-1970**, Fernando Torres, Valencia, 1977 (4º edición) (2 tomos) (hay varias ediciones).

Gombrich, E. H., **Historia del arte**, Garriga, Barcelona, 1967 (4º edición) (hay varias ediciones).

Hauser, A., **Historia social de la literatura y el arte**, Labor, Barcelona, 1993 (23º edición) (3 tomos) (hay varias ediciones).

2. Bibliografía específica para las distintas unidades.

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

Unidad II: Wittkower, R., “Piranesi y la egiptomanía del siglo XVIII”, en **Sobre la arquitectura en la Edad del Humanismo**, Gili, Barcelona, 1979 (edición original, Londres, 1974)

Unidad II: Addison, J., **Los placeres de la imaginación**, Visor, Madrid, 1991 (edición original, Londres, 1712) (Fragmentos)

Unidad II: Burke, E., **Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo bello y lo sublime**, Murcia, 1985 (edición original, Londres, 1757) (Fragmentos)

Unidad III: Benévolo, L., “Las utopías del siglo XIX”, en **Orígenes de la urbanística moderna**, Tekné, Buenos Aires, 1965.

Unidad III: Argan, C. G. **El arte moderno 1770-1970**, Fernando Torres, Valencia, 1977 (4º edición) (hay varias ediciones). Tomo I, Capítulo 2, “La realidad y la conciencia”, y “Obras”.

Unidad IV: Loos, A., “Ornamento y delito”, en: **Escritos I 1897/1909**, El Croquis, barcelona, 1993.

Unidad IV: Giedion, S., **Espacio Tiempo y Arquitectura**, Barcelona 1976 (hay varias ediciones) (edición original, Cambridge, 1941) (Fragmentos)

Unidad V: Le Corbusier, “Una ciudad contemporánea para dos millones de habitantes. Plan Voisin”, en **Cómo concebir el urbanismo**, Buenos Aires, Nueva Visión, 1957 (edición original, Paris, 1925)

Unidad V: Benjamin, W., “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en **Discursos Interrumpidos I**, Taurus, Madrid, 1973. (Fragmentos)

Unidad VI: Tatarkiewicz, W., **Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética**. Tecnos, Madrid, 1995 (4º edición) (edición original Londres, 1971), “Introducción”, Capítulo primero, “El arte: historia de un concepto”. Capítulo IV: “La belleza: historia del concepto”.