

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURA: HISTORIA SOCIAL DEL ARTE
CARRERA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
DOCENTE: REITANO MARÍA DE LAS MERCEDES
REGIMEN DE CURSADA: CUATRIMESTRAL
CARGA HORARIA SEMANAL: CUATRO HORAS
AÑO: 1993

OBJETIVOS GENERALES

- * Reconocer el siglo XX como etapa crítica en el desarrollo de las artes.
- * Comprender la repercusión de las vanguardias en su momento y en el momento actual.
- * Reconocer los códigos visuales de los períodos a tratar.
- * Vincular esos códigos con el contexto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- * Desarrollar en el alumno destreza en la metodología de investigación y en el análisis de las imágenes presentadas.
- * Comprender la antinomia: clásico/romántico; expresionismo / racionalismo; figuración/abstracción.
- * Formar profesionales capaces de incorporar a la época en que viven los aportes estético-formales de otros períodos históricos.
- * Motivar al alumno ante la imagen. Desarrollar una actitud crítica.
- * Comprender y comparar los signos y símbolos más destacados. Investigar los factores determinantes socio-religiosos que han influido en la creación e esos signos.

PROGRAMA ANALITICO CONTENIDOS

UNIDAD I LA IMAGEN.

Relación de la imagen con lo real. Funciones de la imagen. La imagen expresiva. La deformación: el efecto. El aura artística. ¿Qué es una obra de arte? Reproductibilidad técnica y pérdida del aura.

UNIDAD II LA OBRA COMO PROBLEMATICA DE LO SOCIAL.

El concepto de arte en la Prehistoria, Egipto, Grecia, Roma y la Edad Media. Analogías y diferencias.

El hombre del Renacimiento. El Humanismo.

UNIDAD III EL ARTE MODERNO.

Transformaciones socio-económicas del mundo europeo de fines del siglo XVII. La búsqueda de las raíces greco-romanas e históricas nacionales.

El Neoclasicismo y el Romanticismo. Lo pictórico y lo sublime. Naturalismo y Realismo. Las ideas sociales. La crisis de la visión renacentista.

El Impresionismo y los movimientos pictóricos ed fin de siglo. La Belle-époque y los estilos recurrentes.

Van Gogh, Gauguin y Cézanne.

UNIDAD IV VANGUARDIAS HISTORICAS.

* Alemania: situación nacional. Origen del expresionismo.

* El movimiento francés de los fauvos. Valorización del grabado.

* Cubismo y Futurismo: exploraciones en el espacio, el movimiento y la técnica.

* Abstracción. Cuadro objeto. Der Blaue Reiter. Suprematismo. Constructivismo. De Stijl. Nuevo concepto de arte.

* Períodos de entreguerras: el impacto de la guerra. Consecuencias

* Ruptura Dada. Surrealismo. Azar y Automatismo. Postura existencial.

* Bauhaus.

UNIDAD V ARTE DE POSGUERRA.

Tendencias artísticas después de la segunda guerra mundial.
Nuevo escenario. New York. Nuevas figuraciones. Gestualismo. Arte Cinético. Performance. Experimentaciones en materiales y lenguajes. Minimal Art. Arte Conceptual.
El arte Pop, el aporte de los lenguajes masivos, la moda. La producción local a través del Instituto Di Tella.
Modernismo y posmodernismo. La transvanguardia.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

UNIDAD I

- ARNHEIN, Rudolf: *Arte y percepción visual*. Ed. EDEBA. Buenos Aires, 1974.
- AUGUET, Jacques: *La imagen. Paidos. Comunicación*. Barcelona, 1992
- BENJAMIN, Walter: *Discursos interrumpidos*. Cap. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica."

UNIDAD II

- BAXANDALL, Michael: *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Col. Comunicación Visual. G. Gili. Barcelona, 1978.
- HATJE, Ursula: *Historia de los estilos artísticos*. Tomo I
- HAUSER, Arnold: *Historia Social de la Literatura y el arte*. Tomo I
- HUYGHE, René: *El arte y el hombre*. Ed. Planeta. Barcelona, 1977 Tomo I.
- PAZ, Octavio: *Los privilegios de la vista*. Fondo de cultura económica. Buenos Aires, 1987.
- WORRINGER, Wilhelm: *El arte egipcio*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1977.
- *Cómo reconocer el arte: Egipcio, Griego, Romano, Románico, Gótico, Renacimiento*, Barroco. Ed. Edunsa. Barcelona, 1993.

UNIDAD III

- ARGAN, Giulio Carlo: *El arte moderno*. Fernando Torres Editor. Valencia, 1977. Tomo I.
- ARGAN, Giulio Carlo: *El pasado en el presente*. G. Gili. Colección Comunicación Visual. Barcelona, 1977.
- FRANCATEL, Pierre: *Historia de la pintura francesa*. Alianza Editorial. Madrid, 1970.
- GOMBRICH: *Arte e Ilusión*. Ed. Panteón, 1960.
- HATJE, Ursula: *Historia de los Estilos Artísticos*. Tomo II
- HAUSER, Arnold: *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Tomo II.
- HUYGHE, René: *El arte y el hombre*. Ed. Planeta. Barcelona, 1977 Tomo III.
- VAN GOGH, Vincent: *Cartas a Théo*.
- GAUGUIN, Paul: *Oviri*. Gallimard. París, 1974.

UNIDAD IV

- ARGAN, Giulio Carlo: *El arte moderno*. Fernando Torres Editor. Valencia, 1977. Tomo II.
- DE MICHELI, Mario: *Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Editorial Universitaria de Córdoba. Córdoba, 1968.
- FRANCSTIEL, Pierre: *Historia de la pintura francesa*. Alianza Editorial. Madrid, 1970.
- HAUSER, Arnold: *Historia social de la literatura y el arte*. Tomo III.
- HUYGHE, René: *El arte y el Hombre*. Ed. Planeta. Barcelona, 1977. Tomo III.
- HUYGHE, René: *El arte y el mundo moderno*. Ed. Planeta. Barcelona 1971. Tomo I.
- HESS, Walter: *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1983.
- MALDONADO, Tomás: *Vanguardia y racionalidad*. G. Gili. Barcelona.
- PAZ, Octavio: *La apariencia desnuda*. Alianza-Forma. Madrid, 1973

UNIDAD V

- BARTHES, Roland: *El Sistema de la Moda*.
- BERMAN, Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires, 1989.
- BURGER, Peter: *Teoría de la Vanguardia*. Ediciones Península. Barcelona, 1987.
- CASULLO, Nicolás: *El debate modernidad-posmodernidad*. Punto-Sur. Buenos Aires, 1989.
- DE BERTOLA, Elena: *El arte cínético*.
- HUYGHE, René: *El arte y el mundo moderno*. Ed. Planeta. Barcelona 1971. Tomo II.
- KING, John: *El Diálogo y el desarrollo cultural argentino en la década del '60*. Ed. Gaglianone. Buenos Aires, 1985.
- SMITH, Edward Lucie: *Los movimientos en el arte desde 1945*. Emecé editores. Buenos Aires, 1979.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- BARTHES, MORIN, METZ: *Análisis de las imágenes*, Comunicaciones. Barcelona, 1982.
- BARTHES, Roland: *La cámara lucida*. Ed. Paidós, 1987.
- ECO, Umberto: *La definición del arte*. Ed. Planeta, Barcelona, 1986.
- GAUTHIER, Guy: *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*.
- IVINS, W.: *Imagen impresa y conocimiento*. G. Gili. Barcelona, 1975.
- KANDINSKY, Wassily: *De lo espiritual en el arte*. Ed. Nueva Visión, 1956.
- KANDINSKY, Wassily: *Punto y línea sobre el plano*. Ed. Nueva Visión
- LOPEZ CHUHURRA, Osvaldo: *Estética de los elementos plásticos*. Ed Labor, Barcelona, 1975.
- LYOTARD, Jean F.: *La condición posmoderna*.
- METZ, Christian: *El significante imaginario. Psicoanálisis y cine*. Colec. Comunicación Visual. Barcelona, 1979.
- NASH, J.: *El cubismo, el futurismo y el constructivismo*. Ed. Labor Barcelona, 1983.
- ORTEGA Y GASSET: *La deshumanización del arte*. Ed. Planeta, Barcelona, 1985.
- READ, Herbert: *Arte y Alienación*.
- MINKIN: *La nueva comunicación. Prólogo y presentación*. Kairos 1984.

REQUISITOS PARA LA APROBACION DE LA CURSADA

Aprobación de dos parciales y el ochenta por ciento de los trabajos prácticos aprobados.

EVALUACION

Dos parciales.
Cuatro Trabajos Prácticos.

METODOLOGIA PARA EL DICTADO DE LA MATERIA.

La clase consta de un primer momento expositivo, con proyección de diapositivas o video ilustrativo del tema, y un segundo momento de lectura y reflexión sobre lo presentado al comienzo, donde se promoverá una actitud crítica frente a los textos a tratar.

María de las Mercedes Reitano

