

HISTORIA DEL ARTE Y DEL DISEÑO I
DISEÑO ARTÍSTICO AUDIOVISUAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO / SEDE ANDINA

PROFESORA: DRA. ANA LÍA GABRIELONI

PROGRAMA

VERSIÓN PRELIMINAR

FUNDAMENTACIÓN

El curso proporciona una introducción a la historia del arte desde la Antigüedad hasta la Edad Contemporánea. Es decir, desde ese origen mitológico de la pintura y la escultura –según lo relata Plinio el Viejo–, origen que se proyecta sobre las revelaciones empíricas de la arqueología y la antropología modernas sobre el arte rupestre, hasta fines del siglo XVIII, cuando el arte ya se había convertido en una práctica “liberal”, que reunía a artistas “académicos” y críticos “profesionales”, estaba fuertemente influido por la tradición de la Antigüedad Clásica y, en los umbrales de la era de las revoluciones, comenzaba a gestar su propia independencia con respecto al academicismo del antiguo régimen.

El casi inabarcable espesor histórico que este recorte temporal adquiere dentro de un no menos vasto mapa, que trasciende los límites geográficos de lo que denominamos “Occidente”, exige una drástica selección de los contenidos que, en este curso cuatrimestral, recrean momentos clave para la comprensión de las continuidades y las rupturas que confluyen en la irrupción del Romanticismo hacia las últimas décadas del siglo XVIII. Dichos contenidos se desarrollarán con una perspectiva histórica, teórico y crítica, atendiendo al contexto político, social y cultural de los horizontes de producción y recepción de las obras estudiadas. Es de esperar que los alumnos no se limiten a la consulta de las obras tradicionales sobre la historia del arte (por ejemplo, las de Ernst Gombrich, Hugh Honour, etc.), sino que exploren el territorio textual que configuran las fuentes y documentos consignados como lecturas en cada una de las unidades. Tanto la bibliografía primaria como la secundaria podrá ampliarse según las necesidades individuales y grupales a lo largo del curso. Asimismo, se transmitirán herramientas para facilitar el acceso *selectivo* a recursos digitales (textuales y visuales) sobre historia del arte en la internet, y el estudio teórico se realizará en paralelo al análisis práctico de las obras correspondientes mediante la proyección de imágenes durante las clases.

OBJETIVOS

- Que los alumnos sean capaces de identificar las características dominantes de las manifestaciones del arte a través de los sucesivos períodos de la historia hasta la Modernidad y reflexionar críticamente sobre las creencias e ideologías que gravitaron sobre las mismas.

- Que las categorías utilizadas en el análisis y la interpretación de tales características trasciendan el territorio estético para reflejar el más vasto de la cultura del mundo de la Antigüedad y la Modernidad.
- Que lo anterior conduzca a explorar las continuidades y discontinuidades que ordenan los modelos tradicionales de periodización de la historia del arte, así como la relatividad de tales modelos.
- Que la observación del alcance de las fronteras temporales se extienda al de las fronteras geográficas atendiendo a las transposiciones, intercambios, préstamos y apropiaciones que tuvieron lugar entre el arte europeo, americano y oriental.
- Que, al finalizar el curso, los alumnos cuenten con conocimientos suficientes para abordar los núcleos de articulación del arte y el diseño contemporáneos con la tradición que los precede, dominando el alcance teórico y crítico de un conjunto de nociones directrices en tales núcleos (modernidad, clasicismo, canon, vanguardia, color, abstracción, etc.).

CONTENIDOS

UNIDAD 1

A. INTRODUCCIÓN. Historiografía de la historia del arte. Historia conceptual de algunos términos. Periodización y sistema de las artes, artes aplicadas, instituciones y géneros. La investigación en historia del arte: monumentos y documentos en el universo de la cultura.

B. Los orígenes: el arte prehistórico. Arte mesopotámico y egipcio. Del mundo minoico y micénico a la Grecia arcaica. Arquitectura, escultura y pintura en el mundo grecorromano. Canon y estilo en el arte griego. Naturalismo e idealismo en el arte romano. La división y caída del Imperio Romano en el imaginario cultural: Occidente y Oriente. Bizancio y mundo islámico. Iconografía e iconoclasia. La transición a la Edad Media. Arte románico. Los proyectos catedralicios. Focos regionales del gótico.

§ A. Lecturas

José Emilio Burucúa, Prólogo de *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

Ernst H. Gombrich, "Relativismo en la apreciación del arte", *Temas de nuestro tiempo*, Madrid: Debate, 1991.

Erwin Panofsky, "La historia del arte en cuanto disciplina humanística", *El significado de la forma*, Madrid: Alianza, 1979.

Alois Riegl, *El culto moderno a los monumentos*, Madrid: Visor, 1999.

B. Lecturas

Aristóteles (s. IV a. C.), *Poética*, Madrid: Gredos, 1992.

Plinio el Viejo (s. II d. C.), Libros 34-36 de *Historia Naturalis*, *Textos de historia del arte*, Madrid: Visor, 1988 (selección).

Jessica Jaques Pi, Documentos y fuentes de los ss. XI-XIII, *La estética del románico y el gótico*, Madrid: Visor, 2003 (selección).

Alois Riegl (1903), *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*, Barcelona: Gustavo Gili, 1983 (selección).

Miguel León Portilla (ed.), *De Teotihuacán a los aztecas: Antología de fuentes e interpretaciones históricas*, México: UNAM, 1997 (selección).

UNIDAD 2

Historia del concepto de “Renacimiento”. Giotto y los precursores de un nuevo espacio plástico en el seno de un nuevo orden social. Masaccio, Alberti, Brunelleschi. El Quattrocento y el Cinquecento. Los artífices de la teoría humanista del arte: Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. La escuela veneciana, de Giorgione al Tintoretto. Los primitivos flamencos. Los grandes tratados, las Academias, el mecenazgo, los temas y los géneros. Época de viajes, descubrimientos, conquista y adoctrinamiento: el *paragone* y el *pictor doctus* en América. Conventualización de las ciudades indianas.

§ Lecturas

Leon Battista Alberti (1435), *De la Pintura y otros escritos sobre arte*, Madrid: Tecnos, 2005 (selección).

Leonardo Da Vinci (1519), *Tratado de pintura*, Madrid: Akal, 2004 (selección).

Hernán Cortés (1520), “Segunda carta”, *Cartas de relación al Emperador Carlos V*, México: Porrúa, 1960.

Giorgio Vasari (1550), *Vidas de pintores, escultores y arquitectos*, Buenos Aires: Jackson, 1948 (selección).

Fray Bernardino de Sahagún (c. 1570), *Historia general de las cosas de la Nueva España. Creencias y costumbres*, México: FCE, 1999 (selección).

John Ruskin (1849), “La lámpara de la verdad”, *Las siete lámparas de la arquitectura*, México: Coyoacán, 1994.

UNIDAD 3

Reforma y Contrarreforma. Arte, retórica y poder. Manierismo, barroco y rococó. Doctrina de la naturaleza, color y decoro. Caravaggio. Bernini y Borromini. Rembrandt. Diego Velázquez. El barroco en la Europa protestante. *Querelle* entre antiguos y modernos. Iconología de los temas y la pintura de género. El clasicismo francés. Retrato, paisaje y naturaleza muerta. El manierismo y el barroco en la América andina, temas y técnicas. Transculturación, aculturación, sincretismo. Conformación de las escuelas locales.

§ Lecturas

Francisco Pacheco (1638), *El arte de la pintura*, Madrid: Cátedra, 2001 (selección).

Nicolas Poussin (1660-1665), *Consideraciones en torno al arte*, Madrid: Visor, 1995 (selección).

Giovan Pietro Bellori (1672), *Vidas de pintores*, Madrid: Akal, 2005 (selección).

Roger de Piles (1673), *Diálogo sobre el color* (fragmento, trad. de la cátedra).

Charles Perrault (1688), Prefacio de “Comparación entre antiguos y modernos” (trad. de la cátedra).

Miguel Cabrera (1756), *Maravilla americana y conjunto de raras maravillas*, México: JUS, 1989 (selección).

UNIDAD 4

El neoclasicismo. Definición, contexto histórico y alcances. J. J. Winckelmann sobre la Antigüedad Clásica. Academias de arte, mimesis, géneros pictóricos y salones. El ascenso de la burguesía y la Revolución Francesa. Jacques-Louis David y su escuela. El mundo histórico y poético de Goya. Del decoro clásico a la imaginación romántica.

El romanticismo y sus programas fundadores. Pintores viajeros hacia fines del régimen colonial en el Río de la Plata. El paisaje y el retrato. De las asociaciones de artesanos a las primeras Academias de arte.

§ Lecturas

Edmund Burke (1759), *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime*, Alianza, 2005 (selección).

Joaquim J. Winckelmann (1764), *Historia del arte en la Antigüedad*, Madrid: Aguilar, 1989 (selección).

Jacques-Louis David (1793), "El jurado de pintura" (fragmento, trad. de la cátedra).

Javier Arnaldo (ed.), *Fragmentos para una teoría romántica del arte*, Madrid: Tecnos, 1987 (selección).

Paolo D'Angelo y Félix Duque (eds.), *La religión de la pintura. Escritos de filosofía romántica del arte*, Madrid: Akal, 1999 (selección).

Evaluación

(A consignar según porcentaje de asistencia y evaluaciones contempladas en el reglamento)

Bibliografía específica

Unidad 1

A.

Barasch, Moshe, *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*, Madrid: Alianza, 1991.

Burke, Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Crítica, 2001.

Kultermann, Udo, *Historia de la Historia del arte. El camino de una ciencia*, Madrid: Akal, 1996.

Pacht, Otto, *Historia del arte y metodología*, Madrid: Alianza, 1986.

Venturi, Lionello, *Historia de la crítica del arte*, Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

B.

Alcina Franch, José, *Las claves de la América precolombina (30000 a.C.-1492)*, Barcelona: Planeta, 1992.

Beckwith, John, *Arte paleocristiano y bizantino*, Madrid: Cátedra, 2007.

Duby, George, *Europa en la Edad Media. Arte románico y gótico*, Barcelona: Blume, 1981.

Grabar, Oleg, *La formación del arte islámico*, Madrid: Cátedra, 2000.

León Portilla, Miguel, *Antología de Teotihuacan a los aztecas. Fuentes e interpretaciones históricas*, México: UNAM, 1997.

Leroi-Gourhan, André, *Símbolos, artes y creencias de la Prehistoria*, Madrid: Istmo, 1984.

Robertson, Martin, *El arte griego: una introducción a su historia*, Madrid: Alianza, 1987.

---- ; *Arquitectura griega y romana*, Madrid: Cátedra, 1994.

Stevenson, Smith, *Arte y arquitectura del Antiguo Egipto*, Madrid: Cátedra, 2000.

Talbot Rice, David, *El arte de la época bizantina*, Barcelona: Destino, 2000.

Unidad 2

- Antal, Frederick, *El mundo florentino y su ambiente social*, Madrid: Alianza, 1989.
- Baxandall, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- Jacob Burckhardt, *La cultura del Renacimiento en Italia*, Madrid: Akal, 2004.
- Clark, Kenneth, *El arte del Humanismo*. Madrid, Alianza, 1989.
- Chastel, André, *El Renacimiento italiano, 1460-1500*, Madrid: Akal, 2005.
- Gussinyer i Alonso, "El espacio en la arquitectura monacal mesoamericana del siglo XVI", *Boletín Americanista*, 50 (2000), 153-187.
- León Portilla, Miguel, *Antología de Teotihuacan a los aztecas. Fuentes e interpretaciones históricas*, México: UNAM, 1997.
- Murray, Linda, *El Alto Renacimiento y el Manierismo*, Barcelona: Destino, 1995.

Unidad 3

- Calvo Serraller, Francisco, *Teoría de la pintura del Siglo de Oro*, Madrid: Cátedra, 1981.
- Dubois, Claude Gilbert, *El manierismo*, Barcelona: Península, 1980.
- Bazin, Germain, *Barroco y Rococó*, Barcelona: Destino, 1992.
- Gutiérrez, Ramón, *Barroco Iberoamericano, de los Andes a las Pampas*, Barcelona: Lunwerg, 1997.
- Haskell, Francis, *Patronos y pintores: arte y sociedad en la Italia del Barroco*, Madrid: Cátedra, 1984.
- Marzal, M., *El sincretismo iberoamericano*, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1985.
- Sebastián, Santiago, *El Barroco Iberoamericano. Mensaje Iconográfico*, Madrid: Encuentro, 1990.
- Tapié, Víctor, *Barroco y Clasicismo*, Madrid: Cátedra, 1991.

Unidad 4

- Berlin, Isahia, *Las raíces del romanticismo*, Madrid: Taurus, 2000.
- Jáuregui, Andrea y Marta Penhos, "Las imágenes en la Argentina Colonial. Entre la devoción y el arte", Burucúa, José Emilio (dir.), *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires: Sudamericana, 1999.
- D'Angelo, Paolo, *La estética del romanticismo*, Madrid: Visor, 1999.
- Honour, Hugh, *El romanticismo*, Madrid: Alianza, 1981.
- ; *El neoclasicismo*, Madrid: Alianza, 1982.
- Calvo Serraller, Francisco (ed.), *Fuentes y documentos para la historia del arte. Ilustración y Romanticismo*, Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- Penhos, Marta, *Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII*, México, Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.
- Vaughan, William, *Romanticismo y arte*, Barcelona: Destino, 1995.
- Wölfflin, Heinrich, "El clasicismo", *Conceptos fundamentales de la historia del arte*, Barcelona: Península, 1988.

Bibliografía general

- AAVV, *Horizontes del arte latinoamericano*, Madrid: Tecnos, 1999.
- AAVV, *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825*, Madrid: Cátedra, 1995.
- Alcina Franch, José, *Historia del arte Hispanoamericano*, Madrid: Alhambra, 1987, 3 vols.
- Argan, Giulio Carlo, *Renacimiento y Barroco*, Madrid: Akal, 1987.
- Bravo Guerreira, María Concepción (coord.), *El Mundo precolombino*, Barcelona: Océano, 2001.
- Benévolo, Leonardo, *Historia de la arquitectura moderna*, Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- Besançon, André, *La imagen prohibida. Una historia intelectual de la iconoclastia*, Barcelona: Siruela, 2003.
- Blunt, Anthony, *Teoría de las artes en Italia 1450-1600*, Madrid: Cátedra, 1983.
- Bozal, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Madrid: Visor, 1996, 2 vols.
- Burke, Peter, *El Renacimiento Europeo*, Barcelona: Crítica, 2005.
- 00.
- Duby, George, *La época de las catedrales: arte y sociedad 980-1420*, Madrid: Cátedra, 2005.
- Eiroa, Jorge Juan, *Nociones de prehistoria general*, Barcelona: Ariel, 2000.
- Gage, John, *Color y cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la Abstracción*, Madrid: Siruela, 1993.
- Gendrop, Paul, *Compendio de arte prehispánico*, México: Trillas, 2000.
- Gisbert, Teresa, *Iconografía y mitos indígenas en el arte*, La Paz: Gisbert y Cía., 2004.
- Gombrich, Ernst, *Historia del arte*, Madrid: Debate, 1997.
- Hatje, Úrsula (dir.), *Historia de los estilos artísticos*, Madrid: Istmo, 1988, 2 vols.
- Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*, Barcelona: Random House Mondadori, 2004, 3 vols.
- Hobsbawn, Eric, *La era de la revolución, 1789-1848*, Barcelona: Crítica, 1997.
- ; *En torno a los orígenes de la revolución industrial*, Madrid: Siglo XXI, 2003.
- Honour, Hugh y John Fleming, *Historia del arte*, Barcelona: Reverté, 1987.
- Janson, H. W., *Historia general del arte*, Madrid: Alianza, 1990, 4 vols.
- Kirk, G. S., *El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas*, Barcelona, etc.: Paidós, 1990.
- Kostof, Spiro, *Historia de la arquitectura*, Madrid: Alianza, 1988, 3 vols.
- Kubler, G., *Arte y arquitectura en la América Precolonial. Los pueblos mexicanos, mayas y andinos*, Madrid: Cátedra, 2003.
- Lefèbvre, George, *La Revolución Francesa y el Imperio (1787-1815)*, México: FCE, 1979.
- Le Goff, Jacques, *La civilización del Occidente Medieval*, Barcelona: Paidós, 1999.
- Mesa José de y T. Gisbert, *Historia de la pintura cuzqueña*, Lima: Fundación A. Wiese, 1982, 2 vols.
- Palladio, Andrea, *Las antigüedades de Roma*, Madrid: Akal, 2008.
- ; *Los cuatro libros de la arquitectura*, Madrid: Akal, 2008.
- Panofsky, Erwin, *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*. Madrid: La Piqueta, 1986.
- ; *Los primitivos flamencos*, Madrid: Cátedra, 1998.
- ; *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona: Tusquets, 1999.
- ; *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid: Alianza, 2001.
- Rykwert, Joseph, *La idea de ciudad. Antropología de la forma urbana en el mundo antiguo*, Blume, 1980.

Schenone, Héctor, *Iconografía del arte colonial. Los santos*, Buenos Aires: Fundación Tarea, 1992, 2 vols.
---- ; *Iconografía del arte colonial. Jesucristo*, Buenos Aires: Fundación Tarea, 1998.
Schlosser, Julius, *El arte de la Edad Media*. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.
Sebastián Lòpez, S., J. Mesa Figueroa y T. Gisbert de Mesa, *Arte Iberoamericano desde la colonización a la Independencia*, Madrid: Espasa-Calpe, 1985.
Soboul, Albert, *La revolución francesa*, Buenos Aires: Hyspamérica, 1986.
Tatarkiewicz, Wladislaw, *Historia de seis ideas*, Madrid: Tecnos, 2002.
Vernant, Jean Pierre, *Los orígenes del pensamiento griego*, Buenos Aires: Eudeba, 1984.
Wise Bauer, Susan, *Historia del mundo Antiguo*, Barcelona: Paidós, 2008.
Wittkower, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Madrid: Alianza, 1980.