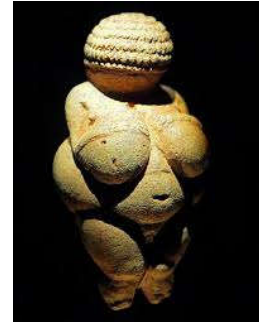

HISTORIA GENERAL DEL ARTE

Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual
Año 2019 -UNRN- 2º Cuatrimestre
Docente: **Prof. Gabriela Hernández Celiz**
mghernandez@unrn.edu.ar
Ayudante de 1º: **Prof. Nadia Aragón**
ndaragon@unrn.edu.ar

Estatuillas -Cultura Inca (1400-1533 DC) ¹
aprox. entre 5 y 7 cm.

Venus de Willendorf (28.000—25.000 a. C)
aprox. 11 cm.

UNIDAD I

CLASE 1

Presentación de la asignatura

- Introducción a la Historia del Arte: conceptos, herramientas metodológicas
- Realización de línea/s de tiempo

Análisis del video de la canción *You gotta believe* (2018), Nina Paley
<https://www.youtube.com/watch?v=0pjJEtA3Br4>
La elección de producciones artísticas prehistóricas, ¿se justifica, teniendo en cuenta el sentido dado por Nina Paley a su obra?

- Puesta en común
- Lectura para siguiente clase:

(**Guía de Lectura/análisis de texto** para Arnold, Dana (2007): *Una brevísimas introducción a la Historia del Arte*. Cap. 1. “¿Qué es la Historia del Arte?” Pág. 17 a 51. Editorial Océano, México DF. Cap.2 Pág. 76 a 85 “El lugar del arte no occidental en la historia”.

Cap. 1

¹ Información proveniente de Sierra Palomino y Guerra: “Estudio tecnológico de las estatuillas antropomorfas y de los tupus miniatura del hallazgo de Paucartambo (Cusco, Perú)”, del Bulletin de l’Institut français d’études andines, vol. 46, núm. 1, 2017
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/126/1265360009/html/index.html>

- ¿Para la autora, por qué sería importante conocer la Historia del Arte?
- ¿De qué formas podemos conocer /acercarnos / relacionarnos con una obra de arte?-
- La Historia del Arte como campo de investigación y conocimiento propone miradas que hacen foco en diferentes aspectos: ¿cuáles serían esos aspectos, según Arnold?
- ¿Según la autora, qué abarca el concepto de *Cultura Visual*?
- La autora selecciona 4 (cuatro) obras diferentes: ¿qué aspectos resalta, observa y/o indaga en cada una de ellas?

Cap. 2

- Según comenta la autora: ¿qué expresiones serían consideradas arte en China, y qué funciones sociales cumplirían? ¿Y en Oceanía?
- ¿A qué llama *primitivismo* la autora y qué líneas *primitivistas* reconoce (ubíquelas en una línea de tiempo general –de la Historia del Arte-)?
- ¿Expliquen según lo leído y comentado en clase, por qué “algunos antropólogos ven la palabra “arte” casi como un término occidental” (pág. 83)?

Caja laqueada (para medicinas) 94 x 79 x 57 cm
Período Wanli (1573–1619)

Caja redonda lacada, diseño de los Ocho Inmortales, Dinastía Qing (1644-1911 A.D.)
Museo de Historia China <http://sp.chnmuseum.cn/>

LINEA DE TIEMPO: **COMPLETAR**

Prehistoria Edad Antigua Edad Media Edad Moderna Edad Contemporánea

CLASE 2

Temas: *La Historia del Arte; arte, artista y obra de arte. Prehistoria: Paleolítico y Neolítico. Prehistoria o protohistoria; la función social del artista, nociones de obra de arte, ¿público de arte?*

Conceptos y palabras claves: Arte, función del arte. Relatividad del concepto Arte. Grupos nómades y sedentarios. Arte mobiliario y parietal. Ley de Frontalidad. Perspectiva jerárquica. Código de construcción de la imagen: ¿qué características posee?

Actividad: En base a la lectura asignada **la clase anterior**, en grupos, analizar:

Historia General del Arte -LDAA -UNRN

2019 - 2º cuatrimestre

TP N°1 -Acerca de la relatividad del concepto Arte

- a) En grupo, seleccionen una Pieza-objeto (correspondiente a una cultura "no occidental") que vean en el libro asignado, en la que reconozcan su carácter artístico, y una pieza que les parezca que no se vincula con el arte. Todos los textos fueron editados por Centro Editor de América Latina en la década del '70 del pasado siglo.
- b) Contextualicen dichas piezas, ¿qué dice el libro acerca del uso real de los objetos seleccionados.
- c) Lean el cap. 2 del texto de Dana Arnold (Una brevísima introducción a la Historia del Arte), pág. 76 a 85.
- e) Relacionando ambos textos, según la autora esta pieza- objeto que seleccionaron ¿sería considerado Arte para su cultura? ¿Qué función social cumplirían? Para nosotros ¿sería Arte? ¿Por qué?

Textos: Hauser, Arnold: *Historia social de la Literatura y el Arte*. Tomo 1, Capítulo 1 "Tiempos prehistóricos", págs. 11 a 39. Ediciones varias.

Lectura complementaria: Gombrich, Ernst: *Historia del Arte*. Cap.1: "Extraños comienzos". Págs. 39 a 53.

Algunos links sobre el tema

Rupestre Web: sitio especializado en arte prehistórico de los cinco continentes. Con imágenes y referencias académicas y de divulgación

(artículos diferenciados por países, principalmente americanos). Consultado el 23/3/2019.

<https://www.rupestreweb.info/introduccion.html>

Cuevas prehistóricas de Cantabria: información general y tour virtual de siete sitios arqueológicos. Consultado el 23/3/2019.

<https://cuevas.culturadecantabria.com/arte-paleolitico-en-europa/>

Cueva de Altamira (Cantabria, España): sitio web con información general. En el apartado "Investigaciones", se agrega más información académica. Consultado el 20/3/2019.

<http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/cueva-altamira/arte.html>

Cuevas de Chauvet (Pont d'Arc, Francia): sitio con visita virtual, información general e imágenes de alta resolución. Consultado el 23/3/2019.

<http://archeologie.culture.fr/chauvet/es>

Cueva de Lascaux (Francia): sitio con información general, visita virtual e investigaciones. Consultado el 25/3/2019.

<http://archeologie.culture.fr/lascaux/es>

Textos para Clase 3: Hauser, Arnold: *Historia social de la Literatura y el Arte*. Tomo 1, Capítulo 2: "Antiguas culturas urbanas orientales". Págs. 41 a 76. Ediciones varias.

CLASE 3

Temas: *El Arte en la Antigüedad. Mesopotamia, manifestaciones escultóricas. América pre-colonial: Cultura Caral (Perú, 3000 AC)*

Conceptos y palabras claves: carácter simbólico de la imagen, perspectiva jerárquica, ley de frontalidad, relación entre las imágenes y las sociedades que las producen.

Actividades: devolución del Trabajo Práctico N°1, puesta en común. Análisis del video "Trending China- A master of long-spout-pot tea ceremony" <https://www.youtube.com/watch?v=cIEGFP4ZhL8> (en relación al texto de Dana Arnold).

Textos: Hauser, Arnold: *Historia social de la Literatura y el Arte*. Tomo 1, Capítulo 2: "Antiguas culturas urbanas orientales". Págs. 41 a 76. Ediciones varias.

Lectura complementaria:

Gombrich, Ernst: *Historia del Arte*. Cap. 2: "Arte para la eternidad. Egipto, Mesopotamia, Creta". Págs. 54 a 73.

Shady Solís, Ruth: Caral. Patrimonio cultural de la civilización. En Moneda. Revista Cultural. Págs. 47 a 53.

CLASE 4

Tema: *El Arte en la Antigüedad. Egipto. Arte para la vida, arte para la muerte. Mesoamérica, período formativo: Cultura Olmeca.*

Conceptos y palabras claves: Monarquía, dinastía y religión. Arquitectura funeraria (etapas), culto solar, función de la imagen, ley de frontalidad. Cultura madre. Cosmogonía. Axis Mundi.

Actividades: Análisis de imágenes. Realización de línea de tiempo.

Textos: Hauser, Arnold y Gombrich, Ernst: ídem clase anterior.

Lecturas complementarias:

Dragoski, Graciela y Mandrini, Raúl: *El arte precolombino*. Centro Editor de América Latina, Bs. A.s. 1976.

Kubler; George: *Arte y arquitectura en la América precolonial: los pueblos mexicanos, mayas y andinos*. Editorial Cátedra, Madrid. 2003 (ejemplar en biblioteca).

CLASE 5

UNIDAD II

Tema: *El Arte en la Antigüedad. Egipto (continuación). Arte para la vida, arte para la muerte. Akhenaton (el faraón hereje). Escultura egipcia. La Antigüedad Clásica: Grecia. Escultura y teatro.*

Conceptos y palabras claves: Código de construcción de la imagen. Periodización. Arte y religión, politeísmo y monoteísmo. Grecia: período Arcaico, Clásico y Helenístico. Antropocentrismo, medida y desmesura. Símbolo y mimesis, Naturalismo. Teatro: características principales (skene, orchestra, coro), relación con la religión. Catarsis. Autores. Contemporaneidad del teatro griego.

Textos de referencia:

Guzmán Guerra, Antonio: El teatro en la Atenas clásica. En *Historia, National Geographic*.

Sófocles: Edipo (ediciones varias)

Sófocles: Antígona (ediciones varias)

Textos complementarios:

Hauser y Gombrich: ídem clases anteriores.

UNRN- Historia Gral del Arte

El teatro antiguo.

Trabajo Practico grupal N°2- Resolución en Clase (3/9/19).

Profesora: M. Gabriela Hernández Celiz

Ayudante: Aragón Nadia

Origen. Partes del teatro, representación, vestimenta de los actores. Lectura de un fragmento de una tragedia (Edipo Rey-Antígona-Lisistrata)

Objetivo de las actividades

Que los/as estudiantes:

- Se acerquen al teatro griego, tanto a las obras representadas como al espacio escénico.

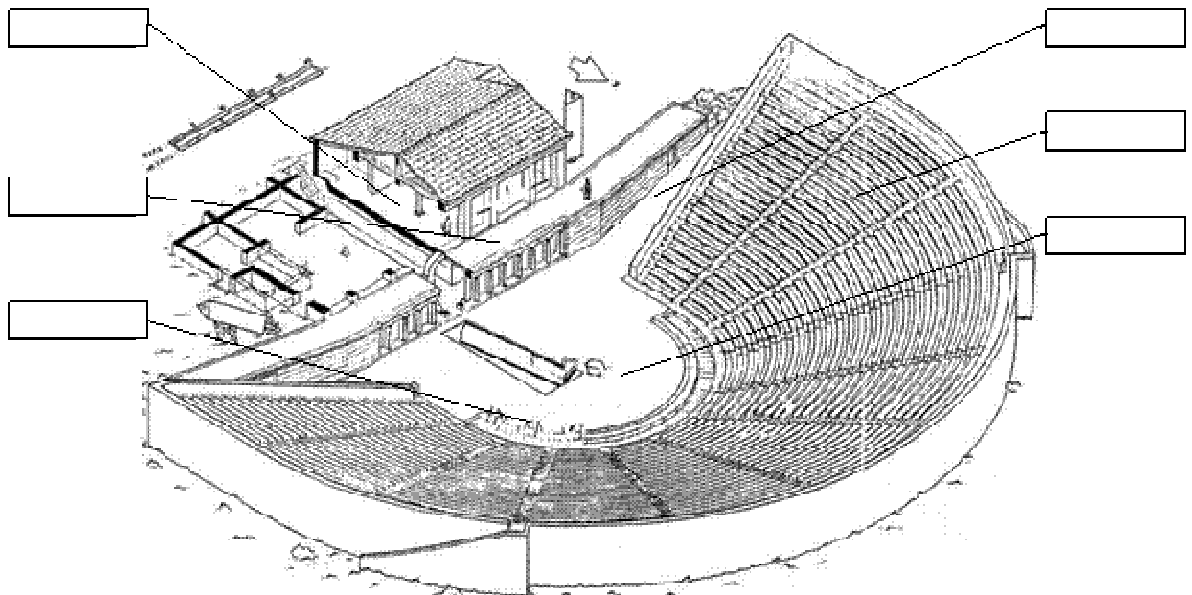
- Analicen sus características principales, la puesta en escena, el texto dramático y los personajes.

Actividad 1:

Los invitamos a leer *Un espectáculo para la democracia: El teatro en la Atenas Clásica*. Barcelona, *Revista Historia National Geographic*, mayo 2007. («En el escenario», «El vestuario y las máscaras», «Los actores», «Las representaciones», «El teatro de Dioniso en Atenas» y otros que consideren pertinentes). A continuación, pueden realizar las siguientes actividades:

- 1) ¿A qué dios estaban dedicadas las festividades en las que se representaban las obras? Investigar las características principales de este dios.
- 2) ¿Cuáles eran las partes principales del teatro griego antiguo?
- 3) ¿Qué se colocaba detrás de la escena? ¿Qué función cumplía?
- 4) ¿Dónde se ubicaba el coro? ¿Cómo estaba compuesto? ¿Cuál era su participación en la obra?
- 5) ¿Quiénes podían ser actores?
- 6) ¿Qué elementos se utilizaban en la actuación?
- 7) ¿Cuántas personas asistían al espectáculo? ¿Quiénes formaban parte del público? ¿Dónde se sentaban?
- 8) ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentran entre el teatro antiguo y el moderno?

Completar los recuadros con los nombres correspondientes a cada parte:

Clase 6

Tema: *El arte en la Antigüedad: La Antigüedad Clásica: Grecia. Arquitectura. Roma (lenguaje arquitectónico básico).*

Conceptos y palabras claves: Grecia: período Arcaico, Clásico y Helenístico. Antropocentrismo, mimesis, medida y desmesura. Regla de las tres unidades aristotélicas. Arquitectura: orden como sistema, órdenes Dórico, Jónico y Corintio. Capitel, Fuste y Basa. Arquitectura arquiteada/arquitectura trilitica/techo a dos aguas. Acrópolis y temenos. Tipología arquitectónica griega: templos, teatros, propíleos. Tipología romana: Basílica, Teatro, Anfiteatro, Circo.

Actividades: Análisis de imágenes. Proyección de videos.

Análisis del cortometraje: *Parthenon* (2003), Costa-Gravas
<https://www.youtube.com/watch?v=aGilmYl6U90>

Proyectada por primera vez en el contexto de la Olimpiada Cultural "All around is light" Ópera Metropolitana de Nueva York. Los juegos Olímpicos se celebraron en Atenas en 2004.

PARCIAL 17/9/2019 (siguiente clase)

Actividad: determinar temas y bibliografía del parcial. Recordar traer línea de tiempo e imágenes para adjuntar al parcial (imágenes pictóricas, escultóricas, arquitectónicas).

Clase 7

Actividad: Parcial (2 horas de la clase)

2° mitad de la clase

UNIDAD III

Tema: *Edad Media: la herencia romana. Arquitectura. Pintura, Vidrieras y Música.*

Conceptos y palabras claves: Estilos principales: Románico y Gótico. Lenguaje técnico: Aguja o linterna (axis mundi), claristorio, triforio, matroneo, naves (principal y laterales). Planta basilical, planta de cruz latina. Girola o deambulatorio, contrafuertes, arbotantes. Muros y vanos.

Actividades: realización de línea de tiempo, análisis de imágenes (lectura del lenguaje arquitectónico). Proyección y análisis de videos: temático y formal – construcción de un discurso audiovisual-.

Textos:

Gombrich, Ernst: Historia del Arte, ediciones varias (en biblioteca o PDF)

Borghini de Gallego, Simonetta. (1977): El arte románico. Centro Editor de América Latina. Bs. As. (en pdf)

Lynch, Enrique y **Ocampo**, Estela (1977): El arte gótico. Centro Editor de América Latina, Bs.As. (en pdf)

Lectura asignada para la Clase 8: Texto: Pernaud, Régine *Para acabar con la Edad Media*. José J. de Olañeta, Editor., Palma, 2010. (en pdf)

Capítulo 6 “La mujer sin alma”

Capítulo 7 “El índice acusador”. Págs. 103 á 124.

Consigna: La clase se dividirá en dos grupos (según el capítulo asignado). Cada grupo comentará los principales conceptos del texto de Pernaud, así como información que consideren de importancia para la comprensión del mismo por parte del resto de la clase. Se sugiere la búsqueda de información e imágenes que ayuden a la comprensión del texto.

Clase 8

Tema: *El arte en la Edad Media (continuación).*

Conceptos y palabras claves: Símbolo, perspectiva jerárquica. Características principales de la música medieval. Renacimiento: mimesis y verosimilitud. Espacio escenográfico, composición. Arte de la línea. Perspectiva, relación figura-fondo. El lugar de la mujer en el contexto medieval

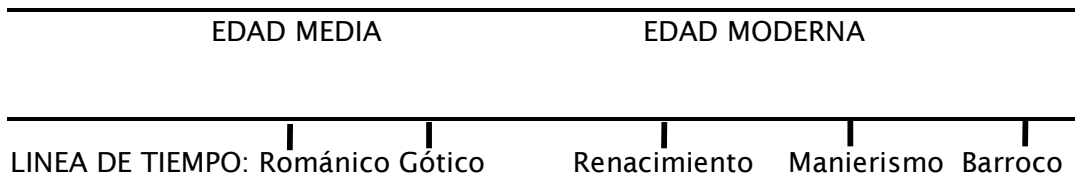
Actividad: presentación de los capítulos asignados

Texto obligatorio:

Pernaud, Régine: *Para acabar con la Edad Media.* José J. de Olañeta, Editor., Palma, 2010.

Capítulo 6 "La mujer sin alma". Págs. 87 á 102

Capítulo 7 "El índice acusador". Págs. 103 á 124

(completar los siglos que abarca cada estilo)

Tema: Arte americano, Cultura Moche, Tiahuanaco.

Conceptos y palabras clave: arquitectura religiosa, sitios sagrados y ritual. Ornamentación, naturalismo, y vida cotidiana.

Textos de referencia:

Dragoski, Graciela y Mandrini, Raúl: *El arte precolombino.* Introducción. El Paleolítico. Centro Editor de América Latina, Bs. A.s. 1976.

Kubler; George: *Arte y arquitectura en la América precolonial:* los pueblos mexicanos, mayas y andinos. Editorial Cátedra, Madrid. 2003 (ejemplar en biblioteca)

Clase 9

Temas: *Introducción al Renacimiento y un nuevo concepto de Arte. Pintura del Renacimiento. El artista humanista. Introducción al Postclásico americano: Mayas, Aztecas e Incas.*

Conceptos y palabras claves: clasicismo, módulos, perspectiva

Textos:

Burucúa, José Emilio (1976): El Renacimiento en la Italia en el siglo XV. Centro Editor de América Latina, Bs. As.

Gómez, Sergio R. (1976): El Renacimiento en Italia en el siglo XVI. Centro Editor de América Latina, Bs. As

Gombrich, Ernst: Historia del Arte. Ediciones varias. (Archivo digital)

Actividades: Análisis de imágenes. La construcción científica del espacio durante el Renacimiento.

CLASE 10

Temas: *Arquitectura del Renacimiento. Nuevos paradigmas (hacia la imagen manierista)*

Conceptos y palabras claves: Elementos del lenguaje arquitectónico: relación con el pasado clásico grecolatino. Planta centralizada, planta de cruz griega, ábside, cúpula. Tipología: templo, palacio, villa. Lenguaje visual pictórico, canon y transformación del canon.

Textos: ídem clase 9

Actividad:

Análisis en clase: Video: **70 millions**, Hold your horses, (2010)

<https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps>

Relaciones y referencias posibles (citas visuales) con el arte del Renacimiento, visibles en la propuesta estética del video musical propuesto.

CLASE 11

UNIDAD IV

Temas: *Introducción al Estilo Barroco: del Clasicismo al Tenebrismo. Escuelas regionales (Barroco católico, Barroco protestante)*

Conceptos y palabras claves: nueva función de la imagen, transformación de la mimesis, cambio compositivo (dinamismo), dramatismo, símbolo, regionalismo. Del espacio único al espacio múltiple. Realismo costumbrista. El nuevo mercado de arte.

Actividad: Presentación del **Trabajo Práctico final** Posible fecha de entrega 5/11, recuperatorio 19/11

(Análisis visual de los estilos estudiados durante la cursada.) Ver consigna en la siguiente página.

Gombrich, Ernst (1997): *Historia del Arte*. Editorial Debate, Madrid.

Trabajo Práctico Final /parcial

De resolución individual o grupal (**máximo tres integrantes**)

Pre-corrección: 22/10/19 y 29/10/19

Presentación: 5/11

Recuperatorio 19/11

Contenidos mínimos seleccionados: Orígenes y desarrollo de la pintura. Escuelas y movimientos: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento y Barroco.

Propósitos: Que los estudiantes puedan:

- Comprender la relación de las manifestaciones artísticas y el contexto socio- histórico, abordando el hecho artístico (Obra de Arte) no como fenómeno aislado sino como propio de un momento cultural, social e histórico. Comprender la relación con los modos de producción, circulación y consumo de las manifestaciones Artísticas.
- Identificar en los diferentes estilos seleccionados, a través de elementos propios del lenguaje visual, la construcción del espacio plástico, los ambientes y las “atmósferas” creadas y su relación con el contexto Socio-cultural.
- Resignificar la mirada hacia la Historia del Arte como herramienta creativa y discursiva.

1- Seleccionar de lo trabajado en la cursada:

a- **una** (1) obra de arte correspondiente al estilo Barroco y

b- **dos** (2) períodos de la Historia del Arte (excepto Barroco), por ejemplo Renacimiento, Antigüedad, Antigüedad clásica, de los abordados en clase.

2- Realiza un breve Informe (en formato power point) que incluya una descripción de la obra seleccionada, el contexto socio histórico en el que fue realizada, donde está ubicada en la actualidad, material con la que fue realizada. Identificar los elementos del Lenguaje Visual que construyen la obra y su significación, en relación con el contexto histórico al que

HISTORIA GENERAL DEL ARTE -LDAA 2019 -

Prof. Gabriela Hernández Celiz

Ayudante de 1° Nadia Aragón

El arte entre los siglos IX y XVI.

Construcción de un discurso (audio)visual

pertenece. (¿Qué representa la obra? ¿Qué relación tiene con la sociedad de su contexto?) El informe debe contener citas y referencias bibliográficas. (5 diapositivas, más carátula, aprox. Tipografía Calibrí 18 o similar)

3- A partir de la imagen seleccionada y analizada:

- A) Realiza una producción fotográfica de 3 fotos: la primera debe recrear la obra del barroco, una vez realizada esta fotografía, deberán recrearla en los otros dos estilos seleccionados. (¿Cómo hubiese tratado visualmente ese tema el Renacimiento, el pueblo sumerio o los egipcios -entre otras?)
- B) Tener en cuenta los elementos constitutivos de los estilos seleccionados: paleta de color, textura, iluminación, perspectiva, indicadores de espacio, composición, etc. Las fotografías pueden ser retocadas o manipuladas mediante programas de computación.

4- La presentación será oral, incluirá la exposición de las imágenes de los estilos seleccionadas, las imágenes recreadas y el informe (que deberá ser presentado como archivo de formato power point y enviado a mghernandez@unrn.edu.ar y ndaragon@unrn.edu.ar).

Bibliografía sugerida (consultar en cada elección de imágenes/estilos):

Arnold, Dana: Una Brevísimas Introducción a la Historia del Arte. Editorial Océano, 2004.

Curtis, Gregory: *Los pintores de las cavernas*. El misterio de los primeros artistas. Introducción y Cap. I "El bifaz seductor". Pág. 11 a 57. Turner Noema. Madrid. 2006.

Dragoski, Graciela y Mandrini, Raúl: *El arte precolombino*. Introducción. El Paleolítico. Centro Editor de América Latina, Bs. A.s. 1976.

Hauser, Arnold: *Historia social de la literatura y el arte*. Editorial Guadarrama. 15ª edición. Pág. 41 a 76. Cap. II. "Antiguas culturas urbanas orientales". 1979.

Burucúa, Emilio (1976): *El Renacimiento en Italia en el siglo XV*. Centro Editor de América Latina, Bs. As.

Francastel, P. "Destrucción de un espacio plástico", (en: *Sociología del arte*. Buenos Aires, Alianza Emecé, 1981).

Gombrich, Ernst (1997): *Historia del Arte*. Editorial Debate, Madrid.

Se aclara que se tendrá en cuenta la diversidad de conocimientos técnicos previos o la falta de ellos, así como las dificultades que puedan encontrarse y la voluntad de resolución de las mismas. Se valorará la utilización de conocimientos adquiridos en otras asignaturas -lenguaje visual, dibujo, guión, etc.-, para la resolución de este Trabajo Práctico/parcial.

Clase 12

Temas: *Arte Barroco*

Conceptos y palabras claves: Arte y religión, arte y monarquía. Clasicismo y la Francia de los Luises. Concepto de obra de arte total. Jardines (del Barroco al Rococó). El lugar de la mujer en los Salones franceses.

Actividad: análisis y comparación de imágenes. Proyección de fragmentos de películas. Realización de líneas de tiempo.

Pre-corrección del Trabajo Práctico.

Textos de referencia:

Borghini, Simonetta y Werthein, Ana Lía (1976): *El Barroco*. CEAL, Bs. As. (La Fuente)

Borghini, Simonetta y Werthein, Ana Lía (1976): *El Barroco y Rococó*. CEAL, Bs. As. (La Fuente)

Eco, Umberto (2005): *Historia de la belleza*. Cap. X y XI. Editorial Lumen, Barcelona. (Blog)

CLASE 13

Tema: *El movimiento Rococó*

Conceptos y palabras claves: Arte y religión, arte y monarquía. La Francia de los Luises. Concepto de obra de arte total. Jardines (del Barroco al Rococó). El lugar de la mujer en los Salones franceses.

Actividad: análisis y comparación de imágenes. Proyección de fragmentos de películas con ambientación histórica.

Textos de referencia:

Eco, Umberto (2005): *Historia de la belleza*. Cap. X y XI. Editorial Lumen, Barcelona.

Textos varios que abordan la Historia de la Indumentaria y textiles, Historia del mueble e Historia de estilos decorativos.

Borghini, Simonetta y Werthein, Ana Lía (1976): *El Barroco y Rococó*. CEAL, Bs. As.

CLASE 14

Actividades: **Presentación Visual y oral del Trabajo Práctico Final**

EDAD MODERNA

L. T.: Renacimiento Manierismo Barroco Rococó |
Neoclasicismo

CLASE 15

Actividades: devolución de Trabajos y correcciones.

Cierre de cursada (para aquellos que hayan cumplido con todas las instancias de acreditación y aprobación).

Cierre de cursada. Video: *Dust my shoulders off*, Jane Zhang (2016)

<https://www.youtube.com/watch?v=ZgnCIGC8-WQ>

¿Qué tipo de obras se incorpora – y de qué manera- al discurso visual del video? ¿Qué relación se establece entre la propuesta audiovisual y el lenguaje pictórico? ¿En qué aspectos es comparable a las propuestas audiovisuales analizadas anteriormente, y que soluciones plásticas diferentes se pueden observar?

CLASE 16

Fecha: 19/11/19

Actividades: **Recuperatorio del Parcial y del Trabajo Práctico Final** (horario a acordar).