

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación
Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente

Instituto Superior del Profesorado
"Dr. Joaquín V. González"

2022 – Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y
caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Nivel: Superior

Carrera: Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura

Eje: Campo de la formación disciplinar

Instancia curricular Historia del Arte

Cursada: anual

Carga horaria 3 hs semanales

Profesor/a: Mariela Delnegro

Año: 2022

Curso: 2 B TV

Fundamentación

La historia del arte es la disciplina que trata del estudio de las realizaciones artísticas de la humanidad en su desarrollo histórico. Si bien el concepto de arte no alcanza a tener una definición estable es comprendido, en un sentido abarcativo, como el recorte subjetivo de un aspecto del mundo a través de maneras de proceder específicas, que lo vuelven una creación material en un sentido amplio. El arte, a través de su historicidad, posee la potencia de mostrar, de un modo particular, las relaciones de la experiencia intersubjetiva que se vuelve un artefacto u objeto. Es decir, que a través de las obras es posible recuperar formas históricas que sintetizan aspectos visuales, sonoros o literarios de cada época. No son un reflejo de lo social sino una expresión parcial de la realidad, un resto de ésta. Esta asignatura procura focalizar en el análisis y la interpretación de las propuestas artísticas atendiendo a las coordenadas espacio temporales de su producción, a las miradas del mundo que se expresan y vinculan a los sistemas de pensamiento, valores y creencias de cada época pero también a sus discontinuidades o rupturas. Con el objeto de ofrecer una mirada general de los asuntos artísticos y su relación con los procesos culturales, la asignatura incluye contenidos tanto del arte europeo como del americano y argentino con una perspectiva crítica del paradigma dominante europeizante.

Las relaciones de las artes visuales, audiovisuales y escénicas con la literatura y los procesos lingüísticos son constitutivas de estas disciplinas del conocimiento. Por tal motivo, el trabajo con la Historia del Arte resulta fundamental para los futuros docentes de la carrera de Lengua y Literatura ya que les permite ampliar su visión de las problemáticas literarias y de la lengua y desarrollar con sentido crítico el conocimiento necesario para comprender los fenómenos artísticos.

La materia propone un abordaje multidimensional de la historia del arte y profundiza específicamente en los estudios de género, en concordancia con los postulados de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral.

Objetivos / propósitos

- Reflexionen acerca de las manifestaciones artísticas de diversas épocas en relación a sus modos de producción, formas de circulación y observación.
- Incorporen herramientas teóricas y metodológicas del arte que permitan ampliar la mirada de la literatura y la lengua.
- Logren el desarrollo de un pensamiento crítico, activo y productivo.

Contenidos

UNIDAD 1: Introducción a la historia del arte. Modos de ver a lo largo de la historia

Objetivos específicos

Conocer los orígenes de la Historia del arte como disciplina autónoma
Comprender los modos de construcción del canon occidental y la “otredad”.
Estudiar las distintas funciones de las imágenes.
Analizar las transformaciones en las formas de producción, circulación y observación de las imágenes.

Contenidos temáticos

Orígenes de la historia del arte como disciplina. El canon occidental. Funciones de las imágenes.
El arte en las sociedades “a” / “pre” modernas. Mediatizaciones en el mirar y el ver. El museo.
Introducción al análisis de obra: la pintura

UNIDAD 2: La Antigüedad Clásica: modelo cultural de Occidente

Objetivos específicos

Reconocer y analizar la arquitectura, la escultura y la pintura de la Antigüedad Clásica
Comprender los modos de representación

Contenidos temáticos

Introducción a la escultura y sus derivas
La cultura minoica. Arquitectura y literatura.
El templo y el teatro griegos.
La escultura: temas y transformaciones en el modo de representación. El retrato y el relieve narrativo en Roma. La pintura romana.

UNIDAD 3: El Renacimiento en Italia y Flandes.

Objetivos específicos

Reconocer los cambios en el orden social y su relación con las formas de representación emergentes.
Analizar el afianzamiento de la nueva mentalidad burguesa y su influencia en el mundo de las ideas y del arte.
Comprender el pensamiento y el arte renacentista mediante la aproximación al movimiento humanista.
Reconocer las transformaciones en las formas de visualidad introducidas en este período.

Contenidos temáticos

El siglo XV en Florencia y el ojo de su época. La perspectiva lineal y su pervivencia como sistema de representación y visualidad dominante. Flandes y el arte burgués: un modelo paralelo.

La representación del individuo.

Ver y no ver: la invisibilización de las artistas mujeres en el arte.

UNIDAD 4: El Barroco

Objetivos específicos

- Analizar la época del Barroco en relación con los cambios económicos, sociales y religiosos de la época.
- Analizar los cambios formales y conceptuales de la obra de arte en Europa en este período.

Contenidos temáticos

Las nuevas propuestas científicas y las reflexiones filosóficas de finales del siglo XVI: hacia una nueva mentalidad.

La Contrarreforma: Roma y la Iglesia reformada como centro. La imagen como instrumento de persuasión y propaganda religiosa. La existencia como obra de arte total: *Theatrum mundi*. La arquitectura y su interacción con otras artes. La pintura de techos en edificios civiles y religiosos. El naturalismo de Caravaggio y el clasicismo de Carracci. Artemisia Gentilleschi. La figura de Gianlorenzo Bernini.

La pintura en España: el caso de Velázquez.

Los géneros profanos: naturaleza muerta y paisaje.

Unidad 5: El arte del siglo XIX en Europa y Argentina

Objetivos específicos

Señalar las transformaciones relevantes en los procedimientos artísticos del siglo XIX.

Analizar el funcionamiento de las imágenes en la construcción de la identidad nacional.

Identificar las expresiones de ruptura con el arte tradicional.

Contenidos temáticos

Las imágenes en la configuración de las identidades nacionales.

“Ser de su tiempo”: el realismo francés. El surgimiento de la fotografía.

Pintura del siglo XIX en la Argentina y la construcción de un arte nacional.

Los Impresionistas: la luz y la mirada.

UNIDAD 6: El arte del siglo XX

Objetivos específicos

Estudiar el concepto de vanguardia.

Conocer el desarrollo de los principales movimientos artísticos de vanguardia.

Comprender las transformaciones de lo artístico y sus procedimientos que se definen en las primeras décadas del siglo XX.

Contenidos temáticos:

Teoría de la vanguardia. Movimientos históricos de vanguardia.

Dada: ruptura de categorías tradicionales del arte.

El arte argentino entre los grupos de Boedo y de Florida.

El arte de vanguardia en argentina en los años ´60.
Arte y política en la Argentina actual

Bibliografía Obligatoria

Bibliografía General

Textos obligatorios introductorios a la materia:

Carbonell I Esteller, Eduard. "La Pintura", en *Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos Teóricos y Lenguajes Artísticos*. Barcelona: Barcanova, 1990 ("Temas Universitarios"), p. 169-201

Unidad 1

Berger, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2016 (ed.1972), selección

Bovisio María A., En busca de una estética precolombina, en ALVARADO, Margarita (editora) II Simposio Internacional de Estética: "Estéticas Americanas". Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2008, CD rom.

Shiner, L. "Los griegos no tenían una palabra para arte" y " La Revolución" en *La invención del arte*, Paidós, Buenos Aires,

Unidad 2

Woodford, Susan, *Introducción a la Historia del Arte. Grecia y Roma*, Universidad de Cambridge, 4º edición, 1995

Unidad 3

Baxandall, M. "El ojo de la época" en *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona Gustavo Gili, 1986

Deimling, B. "La pintura del Renacimiento temprano en Florencia e Italia Central" en AA.VV *El arte en la Italia del Renacimiento*, Madrid, Konemann, 1999, págs. 238-285

Martínez Artero, Rosa, El retrato. Del sujeto en el retrato, Editorial Montesinos, Barcelona, 2004, selección

Todorov Zvetan, *El nacimiento del individuo en el arte*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2006, cap. "La representación del individuo en pintura"

Unidad 4

Maravall, José A., *La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica*. Barcelona, Ariel, 1975. Introducción.

Martin John R., *El Barroco*, Introducción, Xarait, 1986

Pineau, N. "Susana y los viejos por Gentileschi: no es no" en Una obra, una mirada, FFyL UBA, cap. 39

Delnegro, M. "Gijsbrechts y el cuadro como máquina de pensar", en Una obra una mirada, FFyL UBA cap. 20

Wittkower, Rudolf. *Arte y Arquitectura en Italia 1600 – 1750*. Manuales de arte Cátedra. Madrid, 1999 Selección

Stoichita, V, *La invención del cuadro*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000, primera parte, apartados I y II "Huecos" y "El nacimiento de la naturaleza muerta como proceso intertextual"

Unidad 5

Dubois, Phillippe *El Acto Fotográfico, De la representación a la recepción*. Buenos Aires, Paidós Comunicación, 1986, Cap. 1
Herbert, Robert *El impresionismo: arte, ocio y sociedad*, Madrid, Alianza, 1989 (selección)
Malosetti, Laura. *Los Primeros Modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2001(selección)
Nochlin, Linda, *El realismo*, Madrid, Alianza Editorial, 1991 (1971) Caps. I y III.

Unidad 6

Menna, F, *La opción analítica en el arte moderno*, Gustavo Gili, Madrid, 1977, selección.
De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Arte y Música, Alianza Editorial, 2001. (selección)
Giunta, Andrea *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, selección
Longoni, A, Santoni. R., *De los poetas malditos al videoclip*, Cántaro, Buenos Aires, 1998, selección.
Longoni, A. Mestman. M, *Del Di Tella a Tucumán Arde*, Eudeba, Buenos Aires, 2010 (2000), selección
Stangos, Nikos, *Conceptos de arte moderno*, Madrid, 1989. (Selección)
Arte y política en los '60, catálogo de exposición (selección), Palais de Glace, 2002

Modalidad

El rol de la docente será guiar los aprendizajes creando situaciones de interacción. El objetivo sería intercambiar, compartir, confrontar, debatir ideas y hacer que el estudiante trascienda los conocimientos adquiridos y genere un pensamiento crítico y reflexivo.

Las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza implican no sólo explicar conceptos o brindar nuevos significados sino también planificar y promover situaciones en las que las y los estudiantes organicen sus experiencias, estructuren sus ideas y elaboren sus pensamientos.

Régimen de aprobación y trabajos prácticos

El sistema de regularidad y aprobación se rige por los criterios vigentes en el Régimen de Evaluación Institucional. Dado que se trata de un Régimen con Promoción Directa, se requiere la participación en las clases sincrónicas de un 75% y lxs estudiantes deberán aprobar las siguientes evaluaciones con un mínimo de 6 puntos en cada una, teniendo la posibilidad de recuperación de las mismas en una oportunidad.

Para la aprobación de la instancia curricular, lxs estudiantes deberán:

- Realización de un trabajo práctico individual acerca de una temática libre relacionada con los temas del 1er cuatrimestre del año.

- Realización de un trabajo práctico final individual acerca de un tema libre que corresponda a los contenidos temáticos del 2do cuatrimestre del año.
- Realización de las actividades breves que se propondrán durante el año y que se tendrán en cuenta para una nota conceptual.

Para la aprobación de estas instancias y acreditación de la materia se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: la presentación en tiempo y forma de las actividades, la claridad en el desarrollo conceptual tanto de los comentarios de los textos como de los trabajos prácticos, la integración de los desarrollos teóricos con los fenómenos artísticos abordados y la originalidad de la propuesta de trabajo práctico. En caso de no alcanzar satisfactoriamente estos parámetros, el/la estudiante quedará habilitadx para la instancia de examen final en las fechas que estipule oportunamente el instituto

3.- Alumno Libre

La misma se realizará bajo los criterios establecidos por el Régimen de Alumno libre.