

Programa de Historia del Arte (Seminario-Materia optativa)

Período lectivo: 2009

Plan de estudios: 2000.

Carrera: Filosofía.

Responsable: Prof. Hernán Rodolfo ULM.

Auxiliar docente:

Auxiliar alumno:

Docentes Adscriptos: Esteban Drincovich

Alumnos Adscriptos: Mariano Gusils

Total horas presenciales: 4 (cuatro).

511-09

Carácter: Optativa dentro del área de estudios complementarios para Filosofía de las Ciencias Sociales. Válido como seminario de grado

Objetivos generales

- Acercar a los alumnos a conceptos actuales de la historia del arte
- Desarrollar aptitudes para el análisis y la investigación de la historia del arte
- Reflexionar en torno a las relaciones entre el arte y otras forma del pensamiento

Condiciones

para la regularización:

- 75% de aprobación de los trabajos prácticos (con recuperación).
- 100% de aprobación de parciales (con recuperación). Se realizarán 2 (dos) parciales.

para la promoción:

- 100% de asistencia a clases teóricas.
- 90% de aprobación de trabajos prácticos (con recuperación)
- Aprobación de 2 (dos) trabajos monográficos presentados en forma escrita y con posterior exposición oral.
- Aprobación de coloquio final a partir de las monografías presentadas y sobre temas del programa en general.

(Para el caso de los alumnos que promocionen el curso, el tema de la monografía podrá ser tomado a partir de un problema tratado en clases o, a partir de un tema de su interés que esté vinculado con los problemas analizados por la cátedra. En todos

los casos la elección del tema deberá ser presentado con una anterioridad de un mes antes de la presentación escrita).

METODOLOGIA

_Las clases se desarrollarán de modo teórico práctico, tomando como eje la lectura e interpretación de las lecturas obligatorias consignadas en el programa. Las clases supondrán dos instancias: en primer lugar un breve exposición que de el marco general y presente los temas y autores abordados, como así también un relevamiento de la bibliografía disponible para el acceso a la problemática abordada. En segunda instancia, la lectura y análisis del texto en el que deben intervenir tanto los docentes de la cátedra como los asistentes a la misma, a fin de ajustar las interpretaciones y establecer pautas comunes de interpretación que favorezcan en intercambio y el debate de las ideas filosóficas propuestas. Se realizarán también análisis de obras a los fines de clarificar algunos de los conceptos tratados.

Para los alumnos que cursen la asignatura en carácter de seminario, se trabajará orientando las actividades hacia temas de investigación que supondrán su exposición en clases. Para tales fines, lo alumnos abordarán temáticas de orden general pero deberán presentar los resultados de su trabajo a partir del análisis de obras que ayuden a dar cuenta de esos resultados. En este sentido, para estos alumnos, se exigirá, además de los requisitos generales de la promocionalidad, la presentación de un breve bosquejo de un trabajo de investigación en torno a un tema del área de trabajo.

Contenidos

Tema A: Introducción.

Objetivos específicos

- Acercar a los alumnos a diversas concepciones de la Historia del Arte
- Definir el tipo de análisis específico de la Historia del Arte
- Enmarcar la Historia del Arte en el contexto de los estudios sociales contemporáneos.
- Analizar los diferentes enfoques epistemológicos en torno al concepto de Historia del Arte

Problemas metodológicos en torno al concepto de (una) "Historia del Arte". Los diferentes modos de abordaje: La Historia del Arte como Historia de las obras, como historia de los estilos, como historia de

los elementos plásticos, como historia de los artistas, como historia de los modos de recepción, como historia social. La nueva historiografía: de la Historia del Arte a la Antropología de las imágenes. Hacia una crítica de la cultura

Tema B: El Renacimiento: La "invención" de la "Modernidad".

Objetivos específicos

- Determinar las características particulares de la problemática artística en el Renacimiento
- Analizar los diversos sentidos del término "renacimiento"
- Identificar las características distintivas del arte renacentista
- Reflexionar en torno a la relación arte-verdad en el Renacimiento
- Analizar las condiciones económicas y políticas que hicieron posible el arte renacentista
- Identificar el periodo renacentista como momento de surgimiento de las figuras de la modernidad

El Renacimiento desde la mirada de Panofsky. Arte gótico y escolástica: pensar y crear. El concepto de habitus. Los Estudios de Iconología. Los niveles de análisis. El contenido intrínseco. La obra de arte como forma simbólica: entre Warburg y Cassirer. La perspectiva como forma simbólica: ver y pensar el mundo. El cuadro como lugar de la representación de la verdad. La historia sagrada y la historia de la patria. Una nueva concepción del espacio: perspectiva, proporción, armonía. La aplicación de las reglas y las aberraciones marginales Baxandall-Greendblatt: las prácticas que construyen el Renacimiento. ¿Cómo se mide el valor de un cuadro? De los materiales a la mano del pintor: contratos de pintores. El arte renacentista y las prácticas sociales: del sermón al cuadro. Retórica y crítica. El renacimiento en la mirada de Francastel.

Tema C: Las "crisis" del arte en el mundo burgués

Objetivos específicos

- Comprender las transformaciones del arte en el tránsito de las revoluciones económico-políticas
- Reflexionar acerca del lugar del arte en los siglos XVIII y XIX
- Analizar y valorar algunos estilos característicos de este periodo

De las Academias al Romanticismo.

La elaboración del canon. La naturaleza y la verdad. Objetividad y subjetividad. Las tensiones entre Naturaleza e Individuo. La experiencia romántica: la verdad más allá de la verdad y del sujeto. La obra plástica y teórica de Delacroix.

Tema D: Un arte de vanguardias

Objetivos específicos

- Comprender los alcances del ideario vanguardista
- Interpretar la propuesta vanguardista a través de su producción y sus "programas"
- Identificar los elementos constitutivos del arte vanguardista
- Comprender el espíritu crítico del arte de principios de siglo

- Analizar las propuestas estéticas vanguardistas a la luz de los acontecimientos de principio de siglo XX.

El renacimiento puesto en duda. Impresionismo y espacio plástico. La búsqueda de un lenguaje autónomo: Cezanne. Vanguardia y crítica del mundo burgués. Nuevos modos de expresión: la experiencia más allá de lo cotidiano. El arte y la vida. Las vanguardias en sus escritos: Dadaísmo, Kandinsky, Klee y Surrealismo. Hasta dónde fueron posible las vanguardias.

Tema E: El arte después de la guerra: ¿existió una posmodernidad?

Objetivos específicos

- Reflexionar en torno a las transformaciones del arte de la posguerra
- Valorar el desarrollo del arte pop en la segunda mitad del siglo XX
- Revisar la relación arte y verdad en el contemporáneo
- Analizar los nuevos movimientos artísticos
- Reflexionar en torno a las nuevas problemáticas del arte contemporáneo

¿Superación o disolución de la problemática moderna? De la crítica a la parodia. Arte e ironía: Andy Warhol. El arte pop como síntoma cultural. Dispersión y multiplicación ¿existió un arte posmoderno? Unidad de las artes: happening, instalaciones, arte conceptual, minimalismo...

Bibliografía

Bibliografía general

Existen diversos manuales y ediciones colectivas sobre Historia de Arte. Cualquiera de las mismas puede resultar de utilidad complementaria para la cátedra.

Arnheim, R.; **Arte y percepción visual**; Eudeba.

-----; **El pensamiento visual**; Eudeba

Baxandall, M. **Patterns of Intentions**; Yale University Press.

Benévolo, L.; **Introducción a la Arquitectura**; Celeste Ediciones

Boulez, P.; **Puntos de referencia**; Gedisa.

Calabrese, O.; **El lenguaje del arte**; Paidós

Didi Huberman, G.; **Ante el tiempo**; Adriana Hidalgo

Francastel, P.; **Pintura y Sociedad**; Emecé

Gombrich, E.H.; **Historia del Arte**; Sudamericana; 1999.

Gombrich, E.H.; **Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte**; Debate

Hauser, A.; **Historia social de la literatura y el arte**; Labor

Lethäusser, G.; **Arquitectura del siglo XX**; Taschen

Tema A

Bandinelli, R.; **Organicidad y Abstracción**; Eudeba

Bourdieu, P.; **Razones prácticas**; Anagrama; 1999.

-----; **La distinción**; Taurus: 1998.
Burucua, E.; **Historia, arte, cultura**. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg; FCE:
Chartier, R.; **El Mundo como Representación**; Gedisa.
-----; **Cultura escrita, Literatura e Historia**; F.C.E.
Foucault, M.; **De lenguaje y literatura**; Paidós
Panofsky, E.; **Estudios sobre iconología**; Alianza
Read, H.; **Arte y sociedad**; Guillermo Kraft
-----; **Imagen e Idea**; F.C.E
Warburg, A.; **El ritual de la serpiente**;
Woodford, S.; **Introducción a la Historia del arte**; Gustavo Gili.
Warning, R. (ed.); **Estética de la recepción**; Visor.
Wolflin, E.; **Conceptos fundamentales en la Historia del Arte**; Espasa Calpe
Worringer, W.; **Abstracción y Naturaleza**; F.C.E

Tema B

Baxandall, M.; **Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento**; Gustavo Gili.
-----; **Giotto and the Orators**; Oxford University Press.
Burke, P.; **El renacimiento**; F.C.E
Chiampi, P.; **Barroco y Modernidad**; F.C.E.
Da Vinci, L.; **Tratado de pintura**; Editora Nacional.
Foucault, M.; **Las palabras y las cosas**; Siglo XXI.
Greendblatt, S.; **Shakespeareans negotiations**; California University Press
Miguel Angel; **Revelaciones artísticas y autobiográficas**; prólogo de Romero Brest; Elevación
Panofsky, E.; **La perspectiva como forma simbólica**; Tusquets.
-----; **Ideas**; Cátedra
-----; **Estudios sobre iconología**; Alianza.
-----; **Renacimiento y renacimientos en el arte occidental**; Alianza.
-----; **El significado en las artes visuales**; Alianza.
-----; **Sobre el estilo**
Sarduy, S.; **Barroco**; Sudamericana
Tapie, V.; **Barroco y Clasicismo**; Cátedra.
Turner, R.; **Inventing Leonardo**; California University Press

Tema C

Baxandall, M.; **Las sombras y el siglo de las luces**; Visor
Cezanne, P.; **Correspondencias**; La balsa de medusa
Chartier, R.; **Espacio público crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la revolución francesa**; Gedisa.
-----; **Sociedad y escritura en la sociedad moderna**; Instituto Mora
Delacroix, E.; **El puente de la visión**; Tecnos.
Didi Huberman, G.; **La pintura encarnada**;
Hölderlin; **Himnos tardíos. Otros poemas**; Selección traducción y prólogo de Norberto Silvetti Paz;
Sudamericana
-----; **Ensayos**; Hiperión.
-----; **Hiperión**; Maymar

Dietrich, A. **Goya. Dibujos**; Gustavo Gili.
Jones, S.; **El siglo XVIII**; Gustavo Gili.
Marin, L.; **Détruire la Peinture**; Champs-Flammarion
Paas,-Zeidler, S.; **Goya. Caprichos. Desastres. Tauromaquia. Disparates**; Gustavo Gili
Réau, L.; **Las artes plásticas. La era romántica**; Unión Tipográfica.
Reynolds, D.; **El siglo XIX**; Gustavo Gili

Tema D

Alquie F.; **Filosofía del surrealismo**; Barral; 1974.
Calinescu, M.; **Cinco caras de la modernidad**; Tecnos; 1991.
De Michelli, M.; **Las vanguardias artísticas del siglo XX**; Alianza.
Janik, A.-Toulmin, S.; **La Viena de Wittgenstein**; 1974.
Kandinsky, W.; **De lo espiritual en el arte**; Ed. Labor; 1991.
-----; **Mirada retrospectiva y otros textos**; Emecé; 1979.
-----; **Punto y línea sobre el plano**; Ed. Labor; 1984.
Klee, P.; **La pensée créatrice**; en *Ecrits sur l'art I*; Ed. Dessain et Tolra; 1973
-----; **Diarios**; Era; 1970.
-----; **Bosquejos pedagógicos**; Editorial Arte; 1974.
-----; **Teoría del arte moderno**; Tierra firme; 1979.
Mitchell, D.; **El lenguaje de la música moderna**; Lumen.
Raymond, M.; **De Baudelaire al surrealismo**; F.C.E.; 1983.
Setton, Y.; **La revuelta surrealista**; Coquena; 1990.
Stangos, N. (ed.); **Concepts of Modern Art;. From Fauvism to Posmodernism**; Thames and Hudson.

Tema E

Cage, J.; **El futuro de la música**; en revista *Nombres* Octubre 1992.
-----; **Conferencia sobre la nada**; en revista *Poesía*.
Casullo, N. (comp.); **El debate modernidad/posmodernidad**; Punto sur;
1989
Danto, A.; **Después del fin del arte**; Paidós.
Honnef, K.; **Andy Warhol**; Taschen
Huysen, A.; **Guía del posmodernismo**; Punto de vista; Nro. 29; Abril-Julio
de 1987.
Jameson, F.; **El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo
avanzado**; Paidós; 1984.
Masotta, O.; **El pop art**; Columba 1967
Lebel, J.J.; **El Happening**; Nueva Visión; 1967
Lipard, L(comp.); **El pop art**; Destino; 1993
Lyotard, J. F.; **La posmodernidad (explicada a los niños)**; Gedisa.
Virilio, P.; **Un Paisaje de acontecimientos**; Paidós
Warhol, A.; **Diarios**; Anagrama
-----; **Mi filosofía de A a B y de B a A**; Tusquets.

M. B. HERNÁNDEZ