

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Licenciatura en Ciencias Históricas.

Unidad curricular: Historia del Arte.

Área Temática: Europa y el Mundo.

Semestre: Par

Responsable del curso: Prof. Agr. Andrea Gayoso.

Encargado del curso: Prof. Adj. Didier Calvar

Otros participantes del curso: Asist. María Eugenia Grau y Asist. Ernesto Beretta

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial	96 horas
Trabajos domiciliarios	NO
Plataforma EVA	SI
Trabajos de campo	NO
Monografía	SI (Sólo Plan 91)
Otros : Informe o Parciales con exoneración	SI
TOTAL DE CRÉDITOS	13

Asistencia	Obligatoria
-------------------	--------------------

Permite exoneración	SI
----------------------------	-----------

Forma de evaluación : Opcional entre tres modalidades (parciales con exoneración, monografía o Informe). El aplazamiento en los parciales permite optar por las otras dos modalidades.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Objetivos:

1. Conocer los fundamentos de las teorías del arte.

2. Descubrir las vinculaciones existentes entre cada sistema estético, la época y el medio en que se produjeron las manifestaciones.
3. Apreciación de las obras dentro de la escala de valores con las que fueron creadas y la evolución de su evaluación en el transcurso del tiempo.
4. Alcanzar una visión panorámica de las ideas estéticas y corrientes artísticas de los siglos XVI, XVII y XVIII que produjeron un cambio de paradigma respecto al clasicismo renacentista en Europa y América.
5. Establecer continuidades y rupturas respecto al mismo, focalizando sobre las continuidades y originalidades, hibridaciones y transferencias.
6. Abordar el período desde los debates restrictivos sobre la visión de los estilos (Manierismo, Barroco y Rococó) problematizando estas definiciones en sus debilidades clasificatorias
7. Analizar fuentes y documentos que esclarezcan las claves de la construcción de imágenes en el período a estudiar.

Contenidos:

EL ARTE EUROPEO Y AMERICANO EN LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII

La “ruptura” del paradigma Clasicista en el Manierismo, Barroco y Rococó y las transferencias con el continente Americano

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Objetivos de la Historia del Arte
- 1.2 Metodología de la Historia del Arte
- 1.3 Escuelas Interpretativas

2. El Manierismo

La pérdida de la armonía y la racionalidad como valores fundamentales de la forma proveniente del arte renacentista

3. Conceptos de Barroco

- 3.1 Burckhardt y Lübke.
- 3.2 Wölfflin.
- 3.3 Otros: Schmarsow, Brinckman, Weisbach, Sedlmayr, Panofsky, D'Ors, Spengler, Gebhart, Gurlitt, Francastel, Croce.

4. Núcleos temáticos de la imagen en los siglos XVI, XVII y XVIII

- 4.1 La Reforma Católica, la imagen religiosa después de Trento y la persuasión. La santidad como modelo.
- 4.2 La celebración de la Monarquía Absoluta.
- 4.3 La mitología clásica y su función simbólica.
- 4.4 El retrato.
- 4.5 Burguesía, vida cotidiana y bodegones.

- 4.6 Los artilugios de la luz.
- 4.7 El grabado y la difusión de la imagen
- 4.8 La teatralidad : verdad y verosimilitud
- 4.9 El arte efímero.
- 4.10 Los jardines.
- 4.11 El Urbanismo
- 4.12 Concepto de Rococó y la sociedad del siglo XVIII

5. ITALIA

- 5.1 Los diversos centros italianos de producción artística y la centralidad romana
- 5.2 Las ideas de Giorgio Vasari y la transgresión del canon en las manifestaciones artísticas.
- 5.3 La retórica de la imagen católica derivada del Concilio de Trento
- 5.4 Bernini vs. Borromini en la corte papal.
- 5.5 Caravaggio, los caravaggistas y los Carracci: naturalismo tenebrista y clasicismo
- 5.6 El modelo italiano como ideal a exportar.
- 5.7 El siglo XVIII: Tiépolo y los *vedutisti* en Venecia.
- 5.8 La escultura de Antonio Canova y el retorno al clasicismo.

6. Península Ibérica

6.1 España

- 6.1.1 El Escorial y la herencia herreriana.
- 6.1.2 El Plateresco.
- 6.1.3 La figura original de El Greco.
- 6.1.4 La obra teórica de Francisco Pacheco.
- 6.1.5 Velázquez en la corte madrileña.
- 6.1.6 La pintura de Zurbarán : órdenes religiosas y bodegones.
- 6.1.7 La imaginería española en madera y la persuasión emocional
- 6.1.8 Arquitectura de Churriguera.
- 6.1.9 La presencia flamenca e italiana en la Península.

6.2 Portugal

- 6.2.1 Arquitectura manuelina y Arquitectura Châ.
- 6.2.2 El caso de Josefa de Óbidos.
- 6.2.3 Palacio de Mafra.
- 6.2.4 La producción de azulejería.
- 6.2.5 Consecuencias del terremoto de 1755.

7 América

- 7.1** Hibridaciones, originalidades y dependencias metropolitanas en el arte virreinal hispánico
- 7.2** Transferencias peninsulares y discontinuidades entre el arte portugués y la colonia brasileña

8 Francia

- 8.1** La Escuela de Fontainebleau.
- 8.2** Los palacios del Loira.
- 8.3** La imagen real proyectada por Luis XIV en Versalles y el discurso artístico de la monarquía absoluta.
- 8.4** La decantación francesa por el clasicismo.
- 8.5** El jansenismo de Port Royal y la imagen religiosa.
- 8.6** La Academia Francesa de Roma y la vertiente italianizante.
- 8.7** El siglo XVIII entre el Rococó y el Clasicismo.

9 Los Países Bajos

- 9.1** Norte vs. Sur : El medio protestante se enfrenta al catolicismo.
- 9.2** Karel van Mander.
- 9.3** Vermeer de Delft y la cámara oscura.
- 9.4** El retrato de grupo.
- 9.5** El bodegón en los Países Bajos.
- 9.6** La obra de Rembrandt.
- 9.7** Rubens : religión, mitología y poder.
- 9.8** La pintura septentrional de género.
- 9.9** El paisaje neerlandés, las marinas y la cartografía.

10 Alemania

- 10.1** La fantasía y el espectáculo en la arquitectura germánica.
- 10.2** La obra pictórica de Lucas Cranach.

11 Gran Bretaña

- 11.1** La obra arquitectónica de Íñigo Jones y Christopher Wren.

Bibliografía básica: El resto de la bibliografía se indicará en clase.

- 1) 1. AA,VV, *El Barroco, Arquitectura, Escultura, Pintura*, Könemann, Colonia, 2007.
- 2) ALPERS, SVETLANA. *El arte de describir: El arte holandés en el siglo XVII*. Hermann Blume. Madrid 1987
- 3) ARGAN, GIULIO CARLO. *La arquitectura barroca en Italia*, Nueva Visión, B. Aires, 1984
- 4) BAZIN, G. *Barroco y Rococó* Ed. Destino. Barcelona 1992.
- 5) CASTEDO LEOPOLDO, *Historia del Arte Iberoamericano*, Alianza, Madrid, 1988 Tomo 1.
- 6) FRANZINI, ELIO, *La estética del siglo XVIII*, Visor, Madrid, 2000.
- 7) FREEDBERG, David, *El Poder de las Imágenes*, Cátedra, Madrid, 1992
- 8) Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Barroco en Europa, G. Gili, Barcelona, 2002
- 9) GUIDONI, E.; MARINO, A. *Historia del urbanismo. Vol El siglo XVII y El Siglo XVIII* Instituto de Estudios de la Administración local. Madrid 1982.
- 10) MARAVALL, JOSE ANTONIO, *La cultura del Barroco*, Ariel, Barcelona, 2002.

Año 2016.-