Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires

Departamento de Historia del Arte
Asignatura: Historia del Arte
Ciclo lectivo 2022
Año de cursada: 5ºaño
Historia del Arte
Carga horaria: 2 horas cátedra semanales

1. Presentación

La Historia del Arte no es meramente historia ni tampoco arte. Es una disciplina autónoma con un objeto de estudio delimitado y una metodología propia así como con una larga y definida tradición académica y didáctica. La Historia del Arte debe ser comprendida a partir de lo que denominamos fenómeno artístico compuesto por la indivisible relación entre el creador - la obra - el público e inmerso en una realidad sociocultural determinada.

La obra de arte, en tanto que sustancia perviviente, puede ser creada en un tiempo y espacio muy diferentes a aquél en que la apreciamos hoy en día. Estos procesos de cambio tanto en la ubicación como en los criterios de valoración nos permiten tomar conciencia de la historicidad del fenómeno artístico.

Ya desde su fundación, el Colegio Nacional de Buenos Aires acuñó un espíritu humanista y universalista respecto del conocimiento. Su propedeútica ha sido exitosa a lo largo del tiempo y ello se ha debido en gran parte tanto a una virtuosa osadía programática como a un preciso criterio de selección del material humano así como a una bien entendida libertad de cátedra.

Originalmente, cuando el sexto año de estudios revestía caracter obligatorio, era posible desdoblar el contenido de historia del arte en dos años de acuerdo a un ordenamiento cronológico y aprovechando la profusión de materias humanistas del sexto año. Ello implicaba una consecuente interrelación entre las asignaturas del último año y la posibilidad de abordar los objetos de estudio desde enfoques más complejos que en el quinto año.

Con la implementación del CBC en 1985 y la necesaria e inevitable transformación del sexto año en optativo a partir de la coyuntura que el cambio proponía, el alumnado ha optado en forma variable por este año adicional en la finalización de su proyecto de estudios. A ello hay que agregarle que los fundamentos de las elecciones de los alumnos abarcan desde la pragmática comodidad del ámbito educativo hasta la búsqueda de la apropiada culminación de un proyecto humanista más acabado.

Historia del Arte, asignatura dictada con dos horas semanales en 5º año y con tres en los sextos de orientación en ciencias exactas y humanistas, se presenta la disyuntiva de delimitar el contenido programático de quinto año de modo tal de hacerlo compatible con la variedad de caminos de finalización de estudios abiertos al alumno: no realizar sexto año, optar por una orientación que posea historia del arte o bien realizar la orientación en ciencias biológicas.

Se trata pues de crear un "núcleo duro", mínimo, suficiente y autónomo en quinto año que a la vez pueda articularse armónicamente con el dictado de la asignatura en el actualmente optativo sexto año, buscando establecer abordajes de la materia con los nuevos desafíos contemporáneos como los estudios de género, el uso de las redes sociales, etc.

2. Objetivos

- Poseer un conocimiento cabal de la periodización tradicional de la historia del arte
- Dominar el vocabulario técnico específico de la disciplina
- Conocer las características principales de las principales técnicas artísticas
- Conocer el contexto y la biografía de los principales exponentes de cada período artístico
- Adquirir conciencia del arte como fenómeno indisociable de la cultura y de la historiografía del arte como un modo condicionante de nuestra evaluación de los períodos

3. Contenidos

<u>Unidad 1</u>: Antigüedad Clásica: Grecia y Roma

Escultura: figura humana y cánon (arcaico – clásico – helenístico)
Arquitectura (ordenes – tipologías – tipos constructivos)
Grecia: periodización; escultura (arcaico – clásico – helenístico) arquitectura (ordenes - tipologías) urbanismo: el ágora

Escultura: el retrato: busto, escultura ecuestre, medallas y monedas
Arquitectura (ordenes – tipologías – tipos constructivos)
Influencias del arte griego y etrusco y hacia el paleocristiano y bizantino

Unidad 2: Edad Media:

Periodización:
Alta Edad Media
Arte Paleocristiano y Bizantino, influencia islámica en el arte y la cultura occidental
Escultura: principales características estilísticas, periodización, terminología básica
Arquitectura: tipologías – materiales – obras emblemáticas

Baja Edad Media
Arte románico / Arte gótico:
Escultura: principales características estilísticas, periodización, terminología básica Kenneth, C., El Arte del Humanismo. México, Alianza, 1995

Arquitectura: tipologías – materiales – obras emblemáticas – terminología técnica básica
Pintura: técnicas, características de estilo, temas representativos y obras emblemáticas

Unidad 3: Renacimiento, Manierismo y Barroco:

Renacimiento y Manierismo
"Quattrocento y Cinquecento"
Pintura: técnicas, características de estilo, temas representativos, artistas y obras emblemáticas de cada período.
Escultura: revalorizaciones temáticas y descubrimientos anatómicos
Arquitectura: tipologías – artistas – obras emblemáticas – terminología técnica básica
La irrupción de la mujer en el arte tanto en su carácter de artista como de mecenas

Barroco
Análisis sociopolítico del arte barroco: cortesano y burgués / católico y protestante
La contrarreforma y el arte: la "propaganda fide". Uso político de la pintura, la escultura y la arquitectura.
Pintura: técnicas, características de estilo, temas representativos, artistas y obras emblemáticas de cada período
Escultura: revalorizaciones temáticas y descubrimientos anatómicos
Arquitectura: tipologías – artistas – obras emblemáticas – terminología técnica básica

4. Bibliografía y otros recursos

-Berger, John. Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili, 2001. Ensayo nº3.
-Burckhardt, J., La cultura del Renacimiento en Italia. México, Porrúa, 1995
-Freud, S., Psicoanálisis del Arte. Madrid, Alianza, 1970
-Gombrich, E., La Historia del Arte, Madrid, Debate, 1997
-Hausser, A., Historia social de la literatura y del arte. Madrid, Guadarrama, 1968
-Huyghe, R., El Arte y el Mundo Moderno. Barcelona, Planeta, 1971
-Kenneth, C., El Arte del Humanismo. México, Alianza, 1995
-MacDonald, Deanna. "Female artists in the renaissance," in Smarthistory, June 1, 2020, acceso 26 de agosto, 2022, https://smarthistory.org/female-artists-renaissance/.
-Murace, Giulia. "Capítulo 5: De' Rossi, entre la delicadeza y la virilidad" en: UNA OBRA, UNA MIRADA. Canal de youtube de la Cátedra de Barroco, FFYL, UBA: https://www.youtube.com/watch?v=jrtQhhmrLgo&t=1s&ab_channel=Barroco-ArtesFFyLUBA.
-Parker, Rozsika y Griselda Pollock .1981. Maestras antiguas. Mujeres, arte e ideología. Madrid: Akal, 2021.
-Quilis, Hector Solsona. "Nacimiento de Venus" de Sandro Botticelli como apostasía.(Metamorfosis de la "Anunciación" de Fra Angélico). *A Parte Rei: revista de filosofía*, 2009, no 61, p. 10.
-Sutherland Harris, Ann y Linda Nochlin. Women Artist: 1550-1950. Random House. 1976.
-Trigueros, María Teresa Alario. *Arte y feminismo*. Editorial NEREA, 2008.
-Wolfflin, H., Conceptos fundamentales de la Historia del Arte. Madrid, Espasa-Calpe, 1961

https://historia-arte.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-para-reforzar-la-asignatura-de-historia-del-arte/32719.html
http://arthistoryteachingresources.org/
https://artclasscurator.com/classical-sculpture-art-history-lesson/
https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/queridas-viejas-de-maria-gimeno/233602

5. Instrumentos de Evaluación

Las evaluaciones deberán estar sujetas a la normativa en vigencia respecto del número mínimo y la anticipación del aviso.
Evaluaciones presenciales
Trabajos en grupo, presenciales o domiciliarios
Parciales domiciliarios
Exposición oral grupal e individual

6. Pautas Generales para la aprobación de la asignatura

La calificación para la aprobación de la materia debe ser de 7 puntos o superior, esto resulta del promedio de las evaluaciones durante el año.

Profesora Claudia Lanzani
Jefa del Departamento de Historia del Arte