Departamento de Historia del Arte
Asignatura: Historia del Arte
Ciclo lectivo 2026
Ano de cursada: 6° año
Historia del Arte
Carga horaria: 3 horas cátedra semanales

1. Fundamentación

La Historia del Arte es una disciplina con un objeto de estudio delimitado, una metodología propia y una extensa tradición académica. Sus primeros desarrollos sistemáticos pueden situarse en el siglo XVI con los escritos de Giorgio Vasari, a partir de los cuales comienza a configurarse una reflexión específica sobre los artistas y las obras. Este campo de estudio inició su consolidación hacia el siglo XVIII como un ámbito de investigación, dedicado a comprender el fenómeno artístico en su complejidad histórica y cultural.

El fenómeno artístico puede entenderse como la relación entre el productor, la obra, el público y sus instituciones, siempre inserto en una realidad sociocultural determinada. Los cambios en los modos de circulación, interpretación y valoración permiten examinar la historicidad del arte y comprender cómo las obras adquieren nuevos significados a lo largo del tiempo.

Desde su fundación, el Colegio Nacional de Buenos Aires ha sostenido una tradición humanista en relación con el conocimiento. En este marco, la enseñanza de la Historia del Arte en el sexto año contribuye a profundizar esa formación, profundizando los saberes históricos, filosóficos y literarios adquiridos durante el recorrido escolar. En particular, el análisis y conocimiento del patrimonio artístico europeo y americano resultan fundamentales para comprender la configuración cultural de la modernidad y los vínculos entre los procesos históricos, políticos y culturales desarrollados en ambos continentes.

El programa de Historia del Arte de 6° año aborda el denominado "largo siglo XIX", desde la Revolución Francesa hasta las primeras décadas del siglo XX, atendiendo a las relaciones entre producción artística, transformaciones sociales y cambios en las formas de representación en el contexto de la consolidación de la modernidad. A partir del análisis de obras, bibliografía, fuentes de época y materiales audiovisuales, se busca que los estudiantes desarrollen herramientas para interpretar el fenómeno artístico y comprender los contextos históricos de producción, así como las distintas relecturas que las obras han tenido a lo largo del tiempo. Este trabajo

apunta a desarrollar capacidades de observación y análisis crítico, así como su articulación con otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas.

Asimismo, la asignatura contempla los intereses y las posibles trayectorias académicas futuras de los estudiantes. El estudio de la historia del arte permite establecer vínculos con distintos campos del conocimiento presentes en la formación universitaria. La reflexión sobre el patrimonio artístico, las instituciones culturales, las formas de circulación de las obras y los modos de representación posibilitan pensar el fenómeno artístico en diálogo con problemáticas sociológicas, históricas, geográficas, jurídicas, entre otras. De este modo, la materia busca que los estudiantes incorporen herramientas para el análisis de las obras de arte y que puedan situar las artes en relación con debates históricos y culturales más amplios.

2. Objetivos

- Comprender las principales transformaciones del arte entre fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XX en relación con sus contextos históricos, políticos y sociales.
- Analizar obras de arte y producciones estéticas a partir de herramientas de observación visual y de contextualización histórica.
- Problematizar los procesos artísticos más allá de una mera sucesión cronológica.
- Interpretar bibliografía, fuentes históricas y manifiestos artísticos vinculándolos con las obras estudiadas.
- Articular los aportes de la historia del arte con problemáticas y enfoques provenientes de otras disciplinas.

3. Contenidos

El programa de sexto año se desarrolla tomando como núcleo de análisis el denominado "largo siglo XIX" (1789-1917), desde la Revolución Francesa hasta las primeras décadas del siglo XX. A lo largo de este período se abordan transformaciones en los lenguajes artísticos, en las instituciones del arte y las relaciones entre el arte y la sociedad.

Unidad 1: Francia revolucionaria: del Antiguo Régimen a la Revolución. El sistema artístico del siglo XVIII. La tradición clásica. El Salón y la formación académica. Arte y política en el contexto de la Revolución Francesa. Jacques-Louis David y el arte como programa político. Retrato, poder y representación en tiempos de revolución e Imperio.

Unidad 2: Romanticismo y Realismo: dos categorías problemáticas. Transformaciones culturales en la Europa del siglo XIX. Romanticismo y subjetividad. Representaciones de la historia y de la nación. El Realismo y la representación de la vida contemporánea. Arte y sociedad en el siglo XIX. La recepción del realismo en el Río de la Plata.

Unidad 3: La industria y la artesanía. Arte, trabajo y producción en el contexto de la industrialización. William Morris y el movimiento Arts and Crafts. Debates sobre arte, artesanía e industria. La Bauhaus y la reformulación de la relación entre arte, técnica y diseño en el siglo XX.

Unidad 4: Género y modos de representación. La representación de la mujer en la tradición artística occidental. Debates historiográficos sobre género y formación artística. Instituciones, acceso a la educación y condiciones de producción. Nuevas perspectivas críticas en la historia del arte.

Unidad 5: Vanguardias en el siglo XX entre Europa y América Latina. La noción de vanguardia y su contexto histórico. Manifiestos y programas artísticos. Futurismo y dadá. La vanguardia como crítica al sistema del arte. Circulación de ideas y experiencias de vanguardia entre Europa y América Latina.

4. Bibliografía general

Agamben, G., *Infancia e Historia*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Ed. 2011.
Bazin, A. *¿Que es el cine?* Madrid, Rialp, 1990.
Benjamin, W. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en Estética y política. Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009.
Gombrich, E. H. *La Historia del Arte*. Madrid, DEBATE, 1997.
Hauser, Arnold, *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Madrid, Guadarrama, 1986.
Hegel, G.W.F; *Introducción a la estética*. Barcelona, Península, 1990.
Panofsky, E., *Idea*. Madrid, Cátedra, 1980.
Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*. Madrid, Alianza, 1996.
Rancière, J. *El inconsciente estético*. Buenos Aires, F.C.E. 2005.
Riegl, Aloïs [1893] *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación.* Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
Winckelmann, Joachim, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura.* Barcelona, Península, 1987. pp.1-60

Wölfflin, Heinrich, *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte.* Madrid, Espasa Calpe, 1924.

Recursos:

https://historia-arte.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-para-reforzar-laasignatura-de-historia-del-arte/32719.html
http://arthistoryteachingresources.org/
https://artclasscurator.com/classical-sculpture-art-history-lesson/
https://lalulula.tv/
https://smarthistory.org/
https://www.khanacademy.org/

Bibliografía por unidades

Unidad 1: Francia Revolucionaria: del Antiguo Régimen a la Revolución

Natalia Majluf, "Cómo reemplazar a un rey. retrato, visualidad y poder en la crisis de la independencia (1808-1830)". *Histórica XXXVII. 1*. 2013 (selección pp. 73 a 84).
Thomas Crow, "Patriotismo y Virtud: de David al joven Ingres". *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal, 2001 (selección, "el culto a la virtud cívica").
Thomas Crow, *Pintura y Sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid, Nerea. 1989. "Introducción".
Thomas Crow, "El clasicismo en crisis: de Gros a Delacroix". *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal, 2001 (selección, "lo sublime del autoritarismo").

Recursos:

Smarthistory, "La muerte de Marat", "El Juramento de los horacios";
Ben Pollitt, "Jacques-Louis David, *Napoleon Crossing the Alps*", en *Smarthistory*, 7 de enero de 2016, acceso 2 de abril, 2024, **https://smarthistory.org/jacques-louis-david-napoleon-crossing-the-alps/**.
Bryan Zygmont, "Jean-Auguste-Dominique Ingres, *Napoleon on His Imperial Throne*" in *Smarthistory*, 29 de noviembre de 2015, acceso 2 de abril, 2024, **https://smarthistory.org/ingres-napoleon-on-his-imperial-throne/**.
----------, "David, *The Emperor Napoleon in His Study in the Tuileries*", en *Smarthistory*, 5 de marzo de 2016, acceso 3 de abril de 2024, **https://smarthistory.org/david-the-emperor-napoleon-in-his-study-in-the-tulieries/**.
The Canvas: "How Napoleon Used Art as Propaganda".

Complementario

-Albert Boime. *Historia social del arte moderno*. El arte en la época del bonapartismo, 1800-1815. Madrid, Alianza. 1996 (selección).
-Amigo, Roberto. *El cruce de los Andes: exposición conmemorativa del Bicentenario. San Juan*. Roberto Amigo et. al. San Juan: Gobierno de la Provincia de San Juan. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, 2017.
-Lynn Hunt, "La vida privada durante la revolución francesa". En: Philippe Ariès y Georges Duby, *Historia de la vida privada. La Revolución francesa y el asentamiento de la sociedad burguesa.* Buenos Aires, Taurus, Tomo VII, 1989.

Fuente histórica
-Tito Livio, "Los horacios".

Películas
Le Roi Danse
Marie Antoinette

Unidad 2: Romanticismo y Realismo: dos categorías problemáticas
AAVV "Las tensiones de la Ilustración: Goya", en: *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal, 2001.
AAVV "La retórica del realismo: Courbet y los orígenes de la vanguardia". en: *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal, 2001 (selección).
Hugh Honour, *El romanticismo*. Madrid: Alianza. 1981. "Introducción".
Laura Malosetti Costa, *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX.* Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2001 (selección, "introducción").
-----, *Ernesto De la Cárcova.* Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 2019 (selección, "Sin pan y sin trabajo").
Linda Nochlin, *El realismo*. Madrid: Alianza, 1991. Cap. "La naturaleza del realismo"
"La retórica del realismo: Courbet y los orígenes de la vanguardia", en: *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal, 2001.
Metropolitan Museum, "Romanticism":
https://www.metmuseum.org/toah/hd/roma/hd_roma.htm
Thomas Crow, "El clasicismo en crisis: De Gros a Delacroix" *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal, 2001 (selección, "El regreso del naufragio").

Recursos:

Smarthistory, "Caspar Friedrich"; "Delacroix, la liberté guidant le people"; "Courbet, The Painter's Studio"; "Courbet, Burial at Ornans", "Millet, Las espigadoras", "Tres momentos del arte en la Argentina en el MNBA".
Claire Black McCoy, "Théodore Géricault, *Raft of the Medusa*", en *Smarthistory*, 27 de mayo de 2021, acceso 3 de abril de 2024, https://smarthistory.org/theodore-gericault-raft-of-the-medusa/.
Laura Malosetti Costa, "Comentario sobre *Le lever de la bonne* (El despertar de la criada)". Acceso 2 de abril de 2024, https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/1894/.

Unidad 3: La industria y la artesanía
Thompson, E. P.: "William Morris, de Romántico a Revolucionario". PM Press, 2011.
Droste, Magdalena. *Bauhaus 1919-1933*. Berlín, Bauhaus-Archiv, 2011.

Fuentes de época:
-textos escritos por William Morris, trad. de la cátedra.

Audiovisual:
Visita virtual por la gran exposición de 1851; Bauhaus, serie y película:
https://lalulula.tv/tv/bauhaus-una-nueva-era/bauhaus-una-nueva-era-1 (serie);
https://lalulula.tv/cine/ficcion/bauhaus

Unidad 4: Género y modos de representación
Texto o video John **Berger**, ensayo nº3 o episodio nº2: Ways of Seeing – John Berger (Episodio 2).
Duprat, Andrés y Laura **Malosetti Costa**. Catálogo Museo Nacional de Bellas Artes. Ernesto de la Cárcova.
Malosetti Costa, Laura. Eduardo Sívori, *El despertar de la criada*. Ficha Museo Nacional de Bellas Artes.
Nochlin, Linda. ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?, en: Crítica feminista en la teoría e historia del arte. Comp. Por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comps.). México, Universidad Iberoamericana, CONACULTA. s/f.
"Manet y los impresionistas", en: *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal, 2001.
Nochlin, Linda. "El arte y la cuestión de género", en: *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal, 2001.
Videos: Smarthistory, "Edouard Manet, Olympia", "Monet, wáter lilies", "Painting Modern Life: Monet's Gare Saint Lazare", "Cassatt, in the Loge"; "Visitas rapeadas en

los Bellos Jueves del MNBA, 2015", "Impresionismo: historia, características y artistas".

Unidad 5: "Dadá no significa nada": vanguardias en el siglo XX entre Europa y Latinoamérica

Bürguer, Peter. *Teoría de la vanguardia.* Barcelona, Península, 1987. "vanguardia como autocrítica del arte en la sociedad burguesa". Cap 1. Págs. 60-70.

Complementario:

Wechsler, Diana y María Teresa Constantin. *Los surrealistas.* BuenosAires, Errepar. Selección de textos sobre el surrealismo en México.

Longoni, Ana. *Del Di Tella a Tucumán arde: vanguardia artística y política en el 68' argentino.* Buenos Aires, Eudeba, 2010.

Fuentes de época:

-Manifiesto futurista, manifiesto dadá.

-Leonora Carrington, "las vacaciones del esqueleto", Remedios Varo: "Cartas, sueños y textos" y catálogo de exposición Malba, Frida Kahlo, Diario íntimo.

Audiovisual: Smarthistory, "Futurismo", "Malevich: cuadrado blanco sobre fondo blanco".

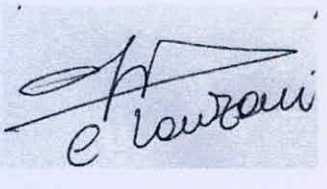
5. Instrumentos de evaluación

Exámenes parciales, desarrollo de trabajos escritos y orales, grupales e individuales y realización de un trabajo final con diversas instancias de corrección y discusión.

6. Pautas Generales para la aprobación de la asignatura

La calificación para la promoción 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