

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Licenciatura en Ciencias Históricas

Nombre del curso: Historia del Arte

Semestre: 8

Créditos y carga horaria: 13 créditos (19 con Monografía), 96 horas aula

Responsable del curso: Prof.Agreg.Andrea Gayoso

Encargado del curso: Prof.Adj.Didier Calvar

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

Marcar con una cruz las opciones que correspondan:

TIPO DE CURSO	X	ASISTENCIA	X	FORMA DE EVALUACIÓN	X
Teórico		Asistencia Libre		Parciales	
				Examen	
				Informe	
				Monografía	
Teórico-práctico	x	Asistencia obligatoria (75%)	x	Parciales	x
		Asistencia libre		Trabajos prácticos	
		Asistencia a prácticos		Informe	x
				Examen	
				Monografía	x
Práctico		Asistencia obligatoria (75%)		Parciales/examen	
				Trabajos prácticos	
				Informe	
Seminario		Asistencia obligatoria (75%)		Monografía	
				Informe trabajo pasaje de curso	
				Trabajos prácticos	

Objetivos:

Que el estudiante logre:

- 1) Conocer la función del arte en la sociedad, los fundamentos de la teoría del arte y su carácter interdisciplinar.
- 2) Descubrir las vinculaciones que existen entre cada corriente estética y el medio que la produjo, de manera que se logre apreciar cada obra dentro de la escala de valores con la que fue creada.
- 3) Obtener una visión panorámica de las manifestaciones artísticas que contribuyeron a la construcción del arte moderno, desde la segunda mitad del siglo XIX a la mitad del siglo XX, enfatizando en las teorías estéticas elaboradas por sus creadores.
- 4) Valorar de forma crítica los códigos empleados por los artistas de la modernidad.

Contenidos:

LA CONSTRUCCIÓN DEL ARTE MODERNO (1850-1950)

1. INTRODUCCIÓN

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

2. EL ROMANTICISMO

- 2.1. Principios teóricos del Romanticismo
- 2.2. La pintura romántica (Franque, Couture, Géricault, Delacroix, Blake, Friederich, Füssli, Schinkel, Turner, Constable, Wilkie...)
- 2.3. Los Nazarenos
- 2.4. El Prerrafaelismo
- 2.5. La escultura romántica (Carpeaux, Rude....)
- 2.6. La arquitectura romántica
 - 2.4.1 Los "revivals"
 - 2.4.2 El eclecticismo y la arquitectura Segundo Imperio

3. LOS INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA

Nièpce, Daguerre, Nadar, Disderi

4. EL REALISMO

Courbet, Millet, Daumier....

5. LA ARQUITECTURA DE HIERRO Y VIDRIO Y LOS NUEVOS MATERIALES

6. LA ESCUELA DE CHICAGO Y LA CREACIÓN DEL RASCACIELOS

7. EL URBANISMO EN EL SIGLO XIX

8. EL IMPRESIONISMO Y LA RUPTURA DE LA REPRESENTACIÓN ACADÉMICA

- 8.1. Impresionismo
- 8.2. Post-Impresionismo
- 8.3. Neo- Impresionismo

9. ARTICULACIÓN ARTE E INDUSTRIA

- 9.1. El Movimiento Arts & Crafts
- 9.2. El Art Nouveau

10. LAS PRIMERAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX

- 10.3. El concepto de vanguardia en el arte
- 10.4. El Expresionismo y las masacres de la Gran Guerra
- 10.5. El cubismo y la ruptura de la representación renacentista
- 10.6. El futurismo y la era de la máquina
- 10.7. La vanguardia rusa: Suprematismo y Constructivismo
- 10.8. El Dadaísmo como rebeldía e inicio del arte conceptual
- 10.9. El Surrealismo
- 10.10. De Stijl
- 10.11. La Bauhaus

11. EL ART DECÓ

12. LOS "REALISMOS" DESPUÉS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

- 12.1 Realismo en EE. UU. : Hopper, Grant Wood, O'Keefe
- 12.2 Muralismo mexicano
- 12.3 Frida Kahlo

13. ARTE OFICIAL DE LOS TOTALITARISMOS VS. LAS VANGUARDIAS DE LOS 30

- 13.1. Alemania: Academicismo nazi vs. Arte degenerado
- 13.2. Italia fascista: La ambigüedad como discurso frente a la vanguardia
- 13.3. U.R.S.S: Realismo Socialista vs. Formalismo
- 13.4. La España franquista vs. Cosmopolitismo

14. LA RENOVACIÓN ESCULTÓRICA DEL SIGLO XX

- 14.1. Rodin
- 14.2. Picasso
- 14.3. Brancusi
- 14.4. Henry Moore

15. LAS NUEVAS TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS DEL SIGLO XX

- 15.1. Loos
- 15.2. Behrens
- 15.3. Wright
- 15.4. Le Corbusier
- 15.5. Aalto

16. MANIFESTACIONES DERIVADAS DE LA SEGUNDA POSGUERRA

- 16.1. El Informalismo europeo
- 16.2. El Expresionismo abstracto norteamericano y la nueva capitalidad artística de Nueva York.

Formas de evaluación:

Opcional entre 1) Régimen de parciales con exoneración, 2) Informe o 3) Monografía. Parcial 1: 19.9.13, Parcial 2: 26.11.13, Parcial 3: 10.12.13.

Bibliografía Básica:

- 1) Barilli, Renato, "El arte contemporáneo: De Cézanne a las últimas tendencias" Barcelona, Norma, 1999.
- 2) Benevolo, L., "Historia de la Arquitectura Moderna", Gustavo Gili, Barcelona, 1982
- 3) Bozal Valeriano, "Historia de la Ideas Estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas", Visor, Madrid, 2000. (Volúmenes 1 y 2)
- 4) De Micheli, Mario, "Las Vanguardias artísticas del siglo XX", Alianza, Madrid, 2002.
- 5) Frascina Francis et alt., "La modernidad y lo moderno. Pintura francesa en el siglo XIX", Akal, Madrid, 1998.
- 6) Fer, Briony et alt "Realismo, Racionalismo surrealismo" El arte de entreguerras 1914-1945, Akal Barcelona, 1999.
- 7) Ramírez, Juan Antonio, "Historia del Arte" Vol. IV, Alianza, Madrid, 1997.
- 8) Rosenblum, Robert y Janson H. W., "El Arte del Siglo XIX", Akal, Madrid, 1992.
- 9) Ruhrberg ,Karl et alt. "Arte del siglo XX", Colonia, Taschen, 1999.
- 10) Stangos, Nikos, "Conceptos de Arte Moderno ", Alianza, Madrid, 1996

Año 2013