

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

*Facultad de Facultad de Historia,
Geografía y Turismo*

**Gestión e Historia de las Artes
(Carrera/s)**

PROGRAMA

ACTIVIDAD CURRICULAR:		Historia del Arte y la Cultura Europea III			
CÁTEDRA:		Prof. Adriana Laurenzi			
TOTAL DE HS/SEM.:		2	TOTAL HS	72	
SEDE:	centro	CURSO:	3° A	TURNO:	Mañana
AÑO ACADÉMICO:		2018			
URL:					

1. **CICLO:**

Básico		Superior/Profesional	X
---------------	--	-----------------------------	----------

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente)

2. **COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:**

Docente	E-mail
Prof. Adriana Laurenzi	adlaurenzi@yahoo.com.ar
Prof. Silvia Dick Naya	artes.dicknaya@gmail.com

3. **EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA:**

La materia se articula en el tercer año - Ciclo de Formación Orientada y Profundización

4. **FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:**

El programa de Historia del arte y la cultura europea III se inicia con la llamada Edad Moderna. Un momento clave de la historia europea signado por el cambio político que se inició con la Revolución francesa y con la revolución industrial en Inglaterra. Estos hechos fundamentales generaron un efecto dominó que abarcó el mundo entero ya que las bases divinas de la monarquía fueron cuestionadas y la aparición del capitalismo puso en movimiento la economía mundial cuyo alcance llega hasta la actualidad. La burguesía es la clase social que va a protagonizar este nuevo período de la historia universal. Nuestro objetivo es conocer los fundamentos culturales que van a colocar a las “Bellas Artes” en un lugar privilegiado. Comprender en relación a la producción artística las líneas de pensamiento, especialmente en el campo de la estética, rama de la filosofía que cobra autonomía justamente a mediados del siglo XVIII. El conocimiento se seculariza y se orienta hacia las ciencias experimentales y la mecánica. Nace la Enciclopedia como saber legitimado por las ciencias y con alcance universal. La vida cultural de la corte francesa a la muerte del “Rey Sol”, Luis XIV, vive su último momento de esplendor con el Rococó, un arte ligado al mundo cortesano. Ya por entonces nace una pintura burguesa que registra la vida cotidiana del mundo burgués desde los pinceles de un Chardin.

El descubrimiento de Pompeya y Herculano dan origen a un verdadero fervor por el mundo antiguo que se expresa en la cultura Neoclásica y en la supremacía de la Academia. Jacques Louis David y sus discípulos junto al escultor Antonio Cánova son sus mayores representantes.

La crítica al racionalismo va a dar origen al movimiento romántico en primer lugar en Alemania e Inglaterra para luego continuar como una de las grandes tendencias internacionales del arte moderno. En el último cuarto del siglo XIX los cambios tecnológicos y científicos se aceleran y el arte va a dar cuenta de la vida urbana, del movimiento de la ciudad. Del positivismo científico y de la nueva física óptica parten los pintores impresionistas que salen a pintar al aire libre. Del rechazo a los efectos nocivos de la vida industrial, nace otra corriente paralela al realismo e impresionismo que son las llamadas “*corriente espirituales*” entre las que encontramos el desarrollo del Simbolismo, el Art Nouveau, los Prerrafaelistas, la escultura de Rodin y los Nabis. Entre una tendencia y la otra, cierran el capítulo del siglo XIX cuatro grandes artistas que son a la manera de bisagras entre la estética de fin de siglo y las vanguardias, los postimpresionistas: Van Gogh, Toulouse Lautrec, Gauguin y Cézanne.

Un capítulo nuevo se abre en los primeros años del siglo XX donde la academia es abandonada por un arte nuevo que pretende disolver el estatuto del arte burgués y formar parte de la vida moderna: Cubismo, Futurismo, Fauvismo, Dadaísmo, Surrealismo, Constructivismo, Vanguardias Rusas y Escuela de la Bauhaus.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

- Conocer el desarrollo artístico y cultural de Europa desde fines del siglo XVII hasta la aparición de las vanguardias del siglo XX.
- Relacionar los fenómenos artísticos con el contexto cultural, político y social del período histórico estudiado.
- Interpretar críticamente las transformaciones que ha experimentado el pensamiento visual de dicho período.
- Realizar el análisis de las obras más relevantes de cada período, aplicando criterios estéticos y morfológicos basándose en la búsqueda de la bibliografía pertinente y en reflexiones, como en criterios personales.

6. **ASIGNACIÓN HORARIA:** (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan ante CONEAU)

	Teórica	Práctica	Total
Carga horaria	0	0	0

7. **UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA:**

Unidad 1: La cultura del Rococó y la pintura “galante”

Contexto socio-cultural en Francia durante la época de la Regencia y de Luis XV.

Los Salones femeninos. La galantería y la sensualidad cortesana.

Antoine Watteau, François Boucher, Jean Siméon Chardin, Jean Honoré Fragonard, Marie Louise Elizabeth Vigée Lebrun.

Unidad 2: El neoclasicismo y la Ilustración

Contexto socio-cultural en Francia durante la época de la Revolución. La ilustración y el cambio

de paradigma. El “descubrimiento” de la Antigüedad: Antoni Rafael Mengs, Angélica Kauffmann, Jacques Louis David, Antonio Cánova. La Escuela de David: J. A. Dominique Ingres.

Unidad 3: El Romanticismo

La cultura romántica. Los orígenes literarios y el movimiento alemán del *Sturm und Drang*.

Los primeros románticos: William Blake y Henri Füssli. El romanticismo en Inglaterra: los Prerrafaelistas: Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, John Everett Millais, Ford Madox

Brown. El paisaje romántico inglés: John Constable y William Turner.

El romanticismo alemán: Caspar David Friedrich. El modernismo de Francisco Goya.

Unidad 4: El Realismo

Los cambios sociales a partir de la revolución industrial. El problema de la definición de “realismo” en el arte y en la estética.

El paisaje en el siglo XIX: La escuela de Barbizón: Théodore Rousseau. Jean Baptiste Camille Corot.

El programa estético de Gustav Courbet.

Unidad 5: Las corrientes espirituales de fin de siglo

El Simbolismo: la relación del arte con la literatura, Charles Baudelaire y la crítica de arte: Gustav Moreau, Pierre Puvis de Chavannes, Odilón Redón.

La escultura y la obra de Auguste Rodin. El Arte y las artes “aplicadas”. Las exposiciones internacionales. La modernidad en los centros metropolitanos. La Escuela de Glasgow: Las hermanas Frances y Agnes Mac Donald y Charles Rennie Mackintosh. William Morris y John Ruskin, Joseph Paxton.

El Art Nouveau en Francia: Héctor Guimard, Víctor Horta, Otto Wagner, Antonio Gaudí, Adolf

Loos. El afiche: Henri Toulouse Lautrec. La pintura del Art Nouveau: Jan Toorop, Gustav Klimt,

Egon Schiele, Alfons Mucha, Audrey Beardsley.

Unidad 6: Impresionismo

El arte y la ciencia. El paisaje como fenómeno perceptual; Oscar Claude Monet, Pierre Auguste

Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas.

La pintura y las teorías ópticas. El problema de la luz; George Seurat, Paul Signac

La crítica al Impresionismo: Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne.

Unidad 7: Las primeras vanguardias del siglo XX

El Expresionismo en Alemania: El Puente, (Die Brücke) Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl

Schmidt Rottluff, Max Pechstein, Otto Müller, Emil Nolde.

El Jinete Azul (Der Blaue Reiter) Vasili Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter, Alexei von Jawlensky, Marianne von Werefkin, Paul Klee.

La revolución cubista: Pablo Picasso, George Braque. El cubismo órfico de Robert Delaunay.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

. Boime, Albert, Historia social del arte moderno, 1. El arte en la época de la Revolución 1750-

1800, Madrid, Alianza Forma, 1994.

. Boime, Albert, Historia social del arte moderno, 2. El arte en la época del bonapartismo 1800-

1815, Madrid, Alianza Forma, 1994.

. Friedlaender, Walter. *De David a Delacroix*, Madrid, Alianza Forma, 1987.

. Argán, G.C et al, *El pasado en el presente. El revival en las artes plásticas, la arquitectura, el*

cine y el teatro, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.

. Argán, G.C. *El arte moderno*. Fernando Torres. Valencia. 1975.

. Bozal, Valeriano, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas,*

volumen I y II. Madrid, Visor, 1996.

. Alfredo Paz, *La revolución romántica*, Buenos Aires, Tecno, S.A, 1992.

. De Micheli, Mario. *Courbet, Las vanguardias del siglo XX*, Madrid, Alianza Forma, 2000.

. Hess, Walter. *Documentos para la comprensión del arte moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1984.

. Bozal, Valeriano. *Los primeros diez años*. Madrid, Visor, 1993.

. Jones, Stephen Richard, *El siglo XVIII*, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

. Reynolds, Donald Martin, *El siglo XIX*, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: *(incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas)*

- Desarrollo del marco histórico de período. Análisis morfológico e iconográfico de las obras de los artistas pertenecientes al movimiento en relación con la cultura a la que pertenece.

- Lectura y análisis crítico de fuentes: literarias, teóricas, históricas, fotográficas, documentales.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:

Evaluación de la comprensión e interpretación de las lecturas obligatorias para lo cual se requiere que los alumnos asistan a la clase con las lecturas ya realizada y elaborada a través del fichado de las mismas.

Entrega de un trabajo sobre el patrimonio artístico europeo del período correspondiente al programa, del Museo Nacional de Bellas Artes.

Se evaluará durante el último mes del curso (fecha a estipular) el reconocimiento y análisis de obras plásticas pertenecientes al programa de la materia a través de la proyección de diapositivas (cada alumno debe reconocer, ubicar y analizar las características morfológicas de por lo menos cinco imágenes al azar).

Los alumnos deberán obtener mínimo 4 (cuatro) puntos para aprobar las evaluaciones, de lo contrario deberán rendir recuperatorio.

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

La evaluación final es oral. Los alumnos podrán comenzar con la exposición de un tema especial a su elección dentro de la temática del programa y luego se les interrogará uno o más unidades del programa. La evaluación final se aprobará con un mínimo de 4 puntos.

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.)

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según corresponda (jornada, días)

	Unidad Temática	Horas Teóricas	Horas Prácticas	Tutorías	Evaluaciones	Otras Actividades
1	Unidad 1. La cultura del Rococó. La Regencia y Luis XV. Los Salones y la cultura galante. A. Wateau, F. Boucher.					
2	El mundo burgués J.S. Chardin, J.H Fragonard, M.L.E Lebrun.					
3	Unidad 2. El Neoclasicismo y la Ilustración. Contexto y marco histórico.					
4	El "descubrimiento de la Antigüedad" A.R. Mengs y J.J. Winckelmann. J.L. David.					
5	A. Cánova, La Escuela de David, J.A Ingres.					
6	Unidad 3. El Romanticismo. Contexto histórico. William Blake y Henri Füssli.					
7	El romanticismo en Francia: E. Delacroix y Gericault.					
8	Inglaterra: J. Constable, W.					

	Turner.					
9	Los Pre-Rafaelistas y el romanticismo alemán G.D.Friedrich					
10	La modernidad en Goya, la España del siglo XIX.					
11						Coloquio. Primer parcial
12	Unidad 4. El Realismo y las revoluciones del 48. La revolución industrial. El paisaje y la Escuela de Barbizon, J.B.C. Corot					
13	G. Courbet, J.Millet, H. Daumier.					
14	Unidad 5. Las corrientes espirituales de fin de siglo. El Simbolismo: P. Puvis de Chavannes, O. Redón.					
15	El Art Nouveau:La Escuela de Glasgow,.					
16	Secesión Vienesa, Modernismo Catalán.					
17	La escultura de A. Rodin					
18	Unidad 6. Impresionismo. La obra de E. Manet. Y Monet					
19	Otros impresionistas. El Neoimpresionismo.					
20	El Postimpresionismo: Vincent Van Gogh y Paul Gauguin					
21	Paul Cezanne y Toulouse Lautrec					
22	El Expresionismo en Alemania El grupo del Puente y el Expresionismo en Francia los Fauves.					
23	Henri Matisse					
24	El Cubismo: Picasso y Braque					
25	El futurismo y sus representantes.					
26						Evaluación final

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

14. FIRMA DE DOCENTES:

Lic. Adriana Laurenzi

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA