

Seminario “Introducción a la historia del arte”

Propuesto por: Mgter. Marcelo Nusenovich

Breve descripción de la propuesta

En este seminario se ofrecerá un panorama de los principales estilos y movimientos visuales en la cultura euroamericana desde los griegos hasta nuestros días, atendiendo tanto a características formales como a significaciones culturales. Para ello se ubicarán las prácticas artísticas en sus contextos de producción y recepción específicos, relacionándolas con otros aspectos de la vida social, en particular otras prácticas estéticas, la producción científica e intelectual y la vida cotidiana.

Los 8 encuentros de 3 horas de duración estarán ilustrados con material visual (diapositivas).

Costo por mes: \$50.

Se otorgarán certificados.

Clase 1: El arte clásico

El proceso desde el mito hacia el logos, y su relación con la polis clásica y su arte. Lo apolíneo y lo dionisiaco. El naturalismo en su relación con el idealismo filosófico.

Policleto y la consolidación del canon. Proceso hacia el “Dorífero”, a partir de la interpretación de los kuroi arcaicos. Las adaptaciones de la imagen a los nuevos contextos y programas narrativos de la arquitectura religiosa (frontones, frisos, etc.).

Fidias y el “siglo de Pericles”.

Clase 2: El arte medieval

Mundos cristianos de Europa en la Plena y Baja Edad Media. El mundo del monasterio. El arte románico en su relación con el idealismo de San Agustín.

El mundo de la catedral. Nacimiento del gótico y la escolástica en París. Comparación entre los estilos románico y gótico. Introducción a la interpretación de los espacios, imágenes y temas cristianos.

Clase 3: El arte renacentista

Períodos del arte renacentista. El Renacimiento Pleno. Julio II y la Concordatio. El humanismo, el mecenazgo y el antropocentrismo. Relaciones entre arte y ciencia, y entre arte y sociedad. El artista visual en el mundo renacentista.

El estilo naturalista. La cita a la antigüedad clásica en los programas artísticos renacentistas. Estructuras compositivas. Aportes técnicos de la pintura al óleo y un nuevo “modo de ver”. La perspectiva monofocal como forma simbólica.

Clase 4: El arte barroco

Culturas y estilos barrocos. La ruptura de la homogeneidad cristiana. Reforma y Contrarreforma, y su repercusión en el siglo XVII. Los estilos barrocos católico y protestante. Características compositivas y técnicas. Temas y géneros. Condiciones de los encargos artísticos. Principios fundamentales de Wölfflin.

Clase 5: El arte rococó y neoclásico

El arte en la primera y segunda mitad del siglo XVIII. El rococó y la expresión de valores cortesanos. El neoclasicismo y la expresión de valores revolucionarios y republicanos. La sociedad europea, la ilustración y el ideal racional. La academia, la enciclopedia, el museo, y otras instituciones relacionadas con el espíritu ilustrado. Comparación entre los estilos rococó y neoclásico. Géneros y temas. Aspectos técnicos. Condiciones del encargo y destino de las obras.

Clase 6: El siglo XIX

El arte burgués. Las “dos modernidades” en el siglo XIX. Estilos neoclásico, romántico, realista, impresionista, simbolista y modernista. Doctrinas y teorías filosóficas y científicas relacionadas con estos estilos: el liberalismo, el socialismo, el positivismo, el anarquismo. Repercusiones en el arte nacional y de Córdoba en particular.

Clase 7: Las vanguardias del Siglo XX

Concepto de vanguardia. Notas distintivas de la vanguardia europea. La vanguardia fuera de Europa. Fundamentos epistemológicos. Influencia del Psicoanálisis, la Teoría de la Relatividad y el Marxismo.

El concepto de “ruptura” aplicado al modo de ver renacentista. El Cubismo, Futurismo, Expresionismo, etc. Análisis estilístico y técnico.

Clase 8: El arte contemporáneo

Teorías sobre la posmodernidad. El arte “moderno” y “posmoderno”. Principales tendencias artísticas desde 1945 hasta la actualidad. Las diferentes escenas internacionales. El expresionismo abstracto, la pintura hard edge, el arte conceptual, el Pop, Body Art, Performance Art, arte digital, etc.

Bibliografía general

- ANDERSON, M.S.: La Europa del Siglo XVIII. México, FCE, 1974.
- ARIÈS, Philippe y Georges DUBY (Dir.): Historia de la Vida Privada. Madrid, Taurus, 1989 (Diez tomos)
- BAJTIN, Mijail. 1987. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Madrid, Alianza Universidad, 1987.
- BARTHES, Roland: Lo obvio y lo obtuso. Barcelona, Paidós, 1984.
- BAXANDALL, Michael: Arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
- BEAUD, Michel: 1984: Historia del capitalismo. De 1500 a nuestros días. Barcelona, Ariel, 1989.
- BÉGUIN, Albert: El alma romántica y el sueño. México, FCE, 1985.
- BERGER, John: 1980: Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.
- BERMAN, Marshall: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. México, Siglo XXI, 1998.
- BOYME, Albert: Historia social del arte moderno. Madrid, Alianza, 1996.
- BRUNN, George: Europa en el siglo XIX. México, FCE, 1984.
- BURCKHARDT, Jacob: La cultura del Renacimiento en Italia. Buenos Aires, Losada, 1962.
- BÜRGER, Peter: Teoría de la vanguardia. Barcelona, ediciones Península, 1987.
- BURUCÚA, José Emilio (Dir.) Arte, Sociedad y Política (Dos volúmenes). Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999.
- CALINESCU, Matei: Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo. Madrid, Tecnos, 1991.
- CASULLO, Nicolás (Comp.): El debate modernidad-posmodernidad. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993.
- CHECA, Francisco y José M. MORÁN: El barroco. Madrid, Istmo, 1982.
- DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, Alianza, 1984.
- DUBY, Georges: La época de las catedrales. Madrid, Cátedra, 1993. Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1995 y Michelle PERROT (Dir.): Historia de las mujeres. Madrid, Taurus, 1993. (10 Tomos)
- GARCIA FELGUERA, M. Santos: El arte después de Auschwitz. Madrid, Cambio 16, 1993.
- GEERTZ, Clifford: La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1990.
- “El arte como sistema cultural”, en Conocimiento local. Paidós, Barcelona, 1994.”
- GUASCH, Anna María: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza, 2001.
- HATJE, Úrsula: Historia de los estilos artísticos (Dos tomos) Madrid, Istmo, 1980.
- HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004.
- LE GOFF, Jacques: Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona, Gedisa, 1986.
- LETTS, Rosa M.: El Renacimiento. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- MAINSTONE, Madelaine y Rowland: El Siglo XVII. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- MOYANO, María Dolores: La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000). Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005.
- NIETZSCHE, Friedrich: El origen de la tragedia griega. Buenos Aires, Andrómeda, 1992.
- NUSENOVICH, Marcelo: Tres ensayos sobre arte y cultura cordobesa (1870-1910) Córdoba, Ed. Brujas, 2006.

PANOFSKY, Erwin: La perspectiva como forma simbólica. Barcelona, Tusquets, 1985.
Arquitectura gótica y pensamiento escolástico. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.
POLLIT, J.J.: Arte y experiencia en la Grecia Clásica. Barcelona, Xarait, 1984.
REYNOLDS, Donald: El siglo XIX. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
RODRÍGUEZ, Artemio: Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX. Córdoba, UNC, 1992.
SUBIRATS, Eduardo: El final de las vanguardias. Barcelona, Anthropos, 1989.
SUREDA, Joan y Anna María GUASCH: La trama de lo moderno. Barcelona, Akal, 1987.
TATARKIEWICZ, Wladislaw: Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid, Tecnos, 1987.
TAYLOR, Brandon: Arte hoy. Barcelona, Akal, 2000.
TURNER, Victor: From Ritual to Theatre. New York, PAJ, 1986.
VERNANT, Jean Pierre: Los orígenes del pensamiento griego. Buenos Aires, Eudeba, 1986.
WÖLFFLIN, Enrique: Conceptos fundamentales en la Historia del Arte. Madrid, Espasa-Calpe, 1979.
WOODFORD, Susan: Grecia y Roma. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
AAVV: Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Barcelona, Gustavo Gili, 1982. (ocho tomos)