

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGOGICO DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA:

LICENCIATURA EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

ASIGNATURA:

HISTORIA SOCIOCULTURAL DEL ARTE

Código 41-04 (Plan 2022)

PERÍODO LECTIVO:

2023

CARGA HORARIA:

3 horas semanales - 48 hs. totales

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:

DOCENTES:

**Arq. José Seia
Profesor Titular**

**Arq. Teresita Del Negro
Profesora J.T.P.**

AÑO EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Primero – 1º Cuatrimestre

OBJETIVOS GENERALES:

La educación del arte, inserto en un determinado contexto sociocultural estimula el juicio y la reflexión, permitiendo relacionar la dimensión material y la dimensión espiritual, colaborando de esa manera a descubrir significados profundos de las cosas en su integración múltiple con el mundo

A partir del objetivo general que es brindar un amplio panorama del arte, a lo largo de la historia hasta la actualidad, se implementará además la enseñanza de técnicas conceptuales que habilitarán para el análisis de lo artístico y de las más importantes condicionantes contextuales provenientes de lo social y lo cultural que lo posibilitan y le dan forma y sentido promoviendo así la capacidad de plantearse interrogantes, de hallar respuestas, de descubrir formas y sustancias de volver a pensar, reestructurar y encontrar nuevas posibilidades de interpretar la realidad.

Por lo tanto se propondrán apuntes bibliográficos de distintos autores con diferentes enfoques y perspectivas analíticas, para que el alumno pueda comparar, relacionar, sintetizar y construir en este proceso de enseñanza – aprendizaje, sus propios criterios de valoración del hecho artístico en el devenir histórico.

El desarrollo de las temáticas se adscribirá a un triple marco referencial: el de los contextos políticos, sociales, culturales y económicos predominantes de cada época, el del análisis y descripción de las características formales de las obras y el conocimiento de algunas de las personalidades más representativas e influyentes. Igualmente, la aproximación a los conceptos de civilización, cultura y sociedad de las diferentes concepciones que en su extensa genealogía se refirieron a lo que es el arte.

Que es el arte, lo artístico, lo estético, los aportes del arte al sistema cultural, su funcionalidad sociológica, su autonomía, y su íntima relación con los avances científicos y tecnológicos, serán algunas de las problemáticas a abordar dentro de los contenidos generales del programa.

HISTORIA SOCIOCULTURAL DEL ARTE

PROGRAMA SINTÉTICO AÑO 2023

- INTRODUCCIÓN:** Civilización, cultura, sociedad, arte.
- UNIDAD 1:** El arte en su contexto Prehistórico.
- UNIDAD 2:** El arte y su contexto en el Mundo Antiguo.
- UNIDAD 3:** El arte y su contexto en la Edad Media.
- UNIDAD 4:** El arte y su contexto en Renacimiento.
- UNIDAD 5:** El arte y su contexto en el Barroco.
- UNIDAD 6:** El arte y su contexto en el Siglo XIX.
- UNIDAD 7:** El arte y su contexto en los Siglos XX y XXI

Asignatura: **HISTORIA SOCIOCULTURAL DEL ARTE**

Docentes: Arq. José Seia - Arq. Teresita Del Negro

PROGRAMA ANALITICO AÑO 2023

UNIDAD 1: APROXIMACIONES

Aproximaciones a los conceptos de Civilización, Cultura, Sociedad, Arte. Sus interrelaciones. Obra, productor, tradición, innovación, entorno natural-cultural.

UNIDAD 2: EL ARTE EN LA PREHISTORIA.

Paleolítico: Nomadismo. El arte como expresión vital y como reproducción. Monismo. La modificación utilitaria de la naturaleza. **Neolítico:** Sedentarización y domesticación de vegetales y animales. Animismo la intervención representacional, estética y simbólica en los objetos. El espacio construido.

UNIDAD 3: EL ARTE EN EL MUNDO ANTIGUO.

El arte Egipcio. El poder y la normatividad. Esquematismo. Hieratismo. Condicionantes naturales: el desierto, el río Nilo. Condicionantes culturales: Mito y religión. La vida después de la muerte.

El arte Griego. Naturalismo, idealismo y antropocentrismo. El paso del mito al logos. La canonización. Arcaísmo, Clasicismo, Helenismo.

El arte Romano. El arte al servicio del poder y la comunidad. Imperio y pragmatismo. El arte como mixtura. La crisis del siglo III, la división del Imperio. La caída del imperio de occidente. La difusión del cristianismo

UNIDAD 4: EL ARTE EN LA EDAD MEDIA.

Paleocristiano. El arte de los pueblos bárbaros. Prerrománico. Románico. Gótico. El arte bizantino. La irrupción del Arte islámico. La cosmovisión teocéntrica. La dimensión simbólica en las artes cristianas e islámicas. Figuración y Abstracción. La estética del castigo y la salvación. La estética de la luz. La iglesia, el monasterio, el castillo feudal. La catedral gótica. Resurgimiento de las ciudades y del naturalismo en pintura y escultura. La importancia de las órdenes mendicantes.

UNIDAD 5: EL ARTE DEL RENACIMIENTO.

El humanismo. La Escuela de Flandes. La invención del óleo. El quattrocento, el cinquecento, el manierismo. La invención y el perfeccionamiento científico de la perspectiva. Artesano, artista y genio. Una nueva y potente cosmovisión Antropocéntrica. La investigación científica.

UNIDAD 6: EL ARTE BARROCO.

La contrarreforma. Los estados monárquicos. El poder de la burguesía. Universalismo y variabilidad. El virtuosismo. El estilo naturalista -tenebrista, el estilo ilusionista y el estilo clásico. Los avances científicos. El espacio como módulo plástico-expresivo. La teatralización y el virtuosismo. La Academia. El Barroco en Italia, Francia y norte de Europa. El Barroco en América. El Rococó. La 1era revolución industrial

UNIDAD 7: EL ARTE EN EL MUNDO MODERNO.

El neoclasicismo y el romanticismo. La autonomía del arte. La Historia del Arte. La Estética. La crítica del arte. El realismo. El idealismo. La invención de la fotografía. El impresionismo. El posimpresionismo. El proceso de disolución de la imagen artística tradicional. El nacimiento del diseño. El proceso incontenible de la urbanización y sus grandes reformas.

UNIDAD 8: EL ARTE DEL SIGLO XX Y XXI.

Las vanguardias artísticas europeas (hasta 1940): Fauvismo. Expresionismo alemán. Cubismo. La Escuela de París. Futurismo. Dadaísmo. Surrealismo. Arte abstracto. Neoplasticismo. Constructivismo ruso. Bauhaus.

Las últimas tendencias (desde 1940 hasta la actualidad): Expresionismo abstracto. Informalismo. Neorealismo. Nueva abstracción. Minimal Art. Arte pop. Arte conceptual. Arte óptico. Nueva figuración. Happening. Land art. Body art. Arte povera. Hiper-realismo. Trans-vanguardia italiana. Nuevos salvajes alemanes. Neo-geo. Arte, tecnología y consumo. El multiculturalismo. La importancia del mercado del arte. El arte como mercancía. El fracaso salvífico de las vanguardias y a su vez la apertura de un arte sin límites. La tercera revolución industrial o revolución científico tecnológica. Desde la teoría de la relatividad hasta la Inteligencia Artificial. El arte como herramienta de sensibilización ante un mundo digitalmente administrado y ecológicamente arrasado. La pintura Argentina síntesis histórica.

ACTIVIDADES:

Clases teóricas, filminas, diapositivas, proyección de videos específicos sobre cada tema, explicación de los mismos y comentarios conjuntos con los alumnos. Análisis de obras, cuadros comparativos.

METODOS DE EVALUACION:

PARCIAL UNITARIO: Se procederá a la toma de un solo parcial que contendrá todos los temas dados, y se realizará al finalizar el dictado. Para aprobar la materia debe tener 4 (cuatro) o más; se brindará la posibilidad de un recuperatorio para los aplazados o ausentes. En caso de no aprobar quedarán en condición de libre.

BIBLIOGRAFIA:

ENCICLOPEDIA HISPANICA. TEMAPEDIA. ART: ARTE.
ENCICLOPEDIA GER. 24 tomos.
SINTESIS DE LOS ESTILOS ARQUITECTONICOS. Ed.CEAC.
HISTORIA DEL ARTE. H.W.Janson. Ed.Labor. Tomo I y II.
HISTORIA DEL ARTE. Ed.Salvat 31 Tomos.
HISTORIA DEL ARTE. Ed.Norma.
HISTORIA DEL ARTE. Ed.Espasa Calpe 12 Tomos.
LA HISTORIA DEL ARTE. E.H.Gombrich. Ed.Debate, Círculo de lectores.
HISTORIA DE LA PINTURA. Wendy Beckett. Ed.La Isla.
HISTORIA DE LA PINTURA MODERNA. Herber Read. Ed.Del Serbal.
EL ARTE DEL SIGLO XX (1900 – 1949), (1950 – 1990). Ed.Salvat.
EXPRESIONISMO. Dietmar Elger. Ed.Taschen.
ARTE CONTEMPORANEO. Klaus Honner. Ed.Taschen.
EL ARTE MODERNO (I y II). Giulio Carlo Argan. Ed.Fernando Torre.
ISMO DE LA PLASTICA CONTEMPORANEA. L.Fuchshuber. Ed.La Mandragora.
LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. 108 tomos. Ed.Viscontea.
ENTENDER LA PINTURA. Ed.Orbis Fabbri.
DESPUES DEL FIN DEL ARTE. Danto. Ed.Paidos.
DEL ARTE DEL OBJETO AL ARTE DEL CONCEPTO. Ed.Akal.
LA TRAMA DE LO MODERNO. Ed.Akal.
LA HISTORIA SOCIAL DEL ARTE Y LA LITERATURA. Hauser.
HISTORIA DE LA PINTURA DEL RENACIMIENTO A NUESTROS DÍAS. Kraube.
Ed.Köneman.
LA DEFINICIÓN DEL ARTE. H.Eco. Ed.M.Roca.
PINTURA Y REALIDAD. E.Gene. Ed.I.Mundi.
ESTETICA. HISTORIA Y FUNDAMENTOS. B.Hospers. Ed.Catedra.
LAS ARTES DEL ESPACIO. H.v.Lier. Libr.Hachette S.A.
EL LENGUAJE GRÁFICO PLÁSTICO. Ed.de la Banda Oriental.
TEORIAS DEL ARTE CONTEMPORANEO. N.Chipp. Ed.Akal.
CREACION Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ARTE. L.J.Guerrero. Ed.Losada.
ASI SE MIRA EL ARTE MODERNO. J.R.Brest. Ed.Beas.
HISTORIA DEL ARTE ARGENTINO. J.L.Anaya. Ed.Emecé.
DISEÑO DE LA CIUDAD. 4 Tomos. L.Benévolo. G.Gilli.
ARTE ARGENTINO ACTUAL. Ed.Actualidad en el Arte.
COMO RECONOCER EL ARTE. Ed.Edunsa.