

Curso teórico-práctico: Introducción a los problemas de la historia del arte.

Carga horaria: dos (2) horas semanales, será los días jueves, a partir del 5/5/16.

Actividad a cargo de la licenciada en Artes Milena Gallipoli.

Introducción

La historia del arte es una disciplina que despierta mucho interés y aparece como un área de conocimiento nodal de la cultura, pero a la hora de incluirla en planes de estudios o en cursos de índole de conocimiento general, es usualmente relegada a cierta invisibilidad.

El objetivo de este curso es proponer una aproximación a dicha disciplina desde un enfoque introductorio pero crítico, que ponga en relación el conocimiento previo que los inscriptos tengan con la presentación de los contenidos propuestos. Se plantearán una serie de contenidos que serán enseñados en función de temas generales, presentados a partir de unidades compactas de pocas clases y tratando de que cada clase funcione casi de forma autónoma. Es decir, no se buscará enseñar un movimiento artístico simplemente presentando a los máximos exponentes del mismo y la cronología de las obras de arte más importantes sino que cada momento de la historia del arte será abordado desde sus principales ejes y problemas, combinando al mismo tiempo la presentación de obras de arte que no necesariamente serán del momento histórico propuesto.

El arte, su historia, está inserto en una red de múltiples significados, producidos tanto en su momento de creación como a lo largo del resto de la historia. El objetivo es

integrar estas diversas capas de significado y presentarle al alumno/a las problemáticas que vinculan estas múltiples producciones artísticas.

Objetivos generales

Se espera que al finalizar esta serie de clases el estudiante sea capaz de:

- Ampliar su conocimiento visual de obras de arte, imágenes y artistas.
- Reconocer técnicas, materiales y soportes de múltiples obras artísticas.
- Conocer una cronología básica de la historia del arte.
- Introducirse en los conceptos y parámetros básicos de análisis de imagen.
- Establecer relaciones entre las obras de arte y sus momentos y contextos de creación.
- Vincular a las obras de arte con sus usos y valoraciones históricas.
- Analizar una imagen como un complejo entramado de relaciones artísticas, sociales y culturales.
- Aplicar los conocimientos vistos en clases a visitas a museos y exhibiciones.
- Disfrutar del arte en sus múltiples formas.

Enfoque metodológico

El enfoque de las clases será de índole teórico-práctico, es decir, combinando la presentación expositiva de contenidos junto con el análisis constante de imágenes y objetos. La propuesta es generar un ámbito de debate y aprendizaje, en donde los estudiantes sientan la comodidad de interrogar al mismo tiempo que aprender. La índole práctica de las clases consistirá en la proposición de diversas visitas a museos y exhibiciones que dependerán del tiempo disponible y los intereses del estudiante. Cabe aclarar que la disponibilidad de visitas también estará sujeta a las disposiciones de la institución a visitar y a su política en relación a visitas guiadas, de modo que algunas visitas serán realizadas por la docente mientras otras por un guía oficial de la institución.

Los recursos didácticos a emplear durante las clases serán un proyector (único recurso requerido a la institución) y la proyección de múltiples imágenes y películas. Los estudiantes serán presentados con un cronograma de clases con una breve introducción de los contenidos que serán presentados.

Las clases serán armadas en función de una bibliografía que será explicitada pero que será elección del alumno/a leerla, quizás sólo alguna lectura muy específica y fructífera será dada al estudiante como necesaria. Igualmente, toda la bibliografía propuesta estará digitalizada de modo que será la decisión del estudiante el imprimirla y tenerla en formato impreso o digital. Asimismo, las imágenes presentadas en los power points de cada clase estarán disponible al alumno/a en formato digital en un mail u otro recurso digital creado especialmente para el curso.

Contenidos

Ya se ha hecho énfasis en la flexibilidad y apertura de los contenidos a la hora de plantear un curso de historia del arte dada las múltiples posibilidades que plantea la disciplina. No obstante, a modo de muestra, a continuación se presentarán una serie de caminos de contenidos posibles, el primero de índole cronológica, que presente a la historia del arte a través de la sucesión de diferentes estilos pero planteando los principales problemas de cada uno y los demás haciendo hincapié en cuestiones más especializadas.

Propuesta 1: Introducción a la historia del arte occidental.

Clases: 9 clases de 2 horas semanales.

Resumen de contenidos: Se utilizará un criterio de ordenamiento de los contenidos cronológico, enfocando cada clase en un período estilístico o histórico en particular. Dado el breve tiempo otorgado para cada estilo, en vez de hacer una presentación de las principales obras y artistas del mismo, se hará hincapié en una de las principales problemáticas de esa época en particular.

Clase introductoria

¿Qué es una representación? ¿Qué estudia la historia del arte? Introducción a las diferentes técnicas artísticas.

Introducción al análisis de imagen. Estudio de caso. Las Meninas de Velázquez o El jardín de las delicias de El Bosco.

Clase 1: Antigüedad

El período de la Antigüedad es uno de los que más abarcan cronológica y espacialmente ya que se extiende desde los Sumerios hacia el 3500 a.C. hasta la tardo-

antigüedad durante los primeros siglos del cristianismo y la decadencia del imperio romano.

Se optará por hacer un recorte en el arte griego, dado que su importancia se mantendrá a lo largo de toda la historia del arte al convertirse en el canon y fuente de emulación máxima. Copiar a los antiguos era la prescripción de los artistas en los siglos subsiguientes.

Contenidos: El arte griego como el arte del cuerpo. El rol de la corporalidad en la cultura griega de la polis. El cuerpo femenino como peligro, dilemas en el desnudo femenino. La construcción del canon masculino. Emulación del arte griego en Roma, proliferación de copias.

Clase 2: La edad media

La edad media es asimismo un período muy largo en el tiempo, extendiéndose desde el siglo V con la tardo-antigüedad hasta los primeros atisbos del renacimiento con Masaccio a principios del siglo XV. Se primará la problemática religiosa de la expansión del cristianismo y cómo poner en imagen la religión.

Contenidos: Principales lineamientos estilísticos de la imagen medieval. Esquematismo. Bizancio y la importancia del ícono. La arquitectura de iglesias, breve resumen de los diferentes estilos arquitectónicos. Iconografías medievales: el juicio final y los monstruos en el medioevo.

Actividad práctica complementaria: visita por las principales iglesias de Buenos Aires para conocer y comparar los diferentes estilos arquitectónicos y conocer la nomenclatura de las diferentes partes de una iglesia.

Catedral de Buenos Aires en Plaza de Mayo, Iglesia de San Ignacio en Bolívar 255, Iglesia de Santa Felicitas en Isabel la Católica 520 (Barracas) e Iglesia de Santa Rosa de Lima en Av. Belgrano 2216.

Clase 3: El renacimiento

El renacimiento implicó un giro en la historia del arte al darse una revolución en la forma de representación con el descubrimiento de la perspectiva y la expansión del pensamiento humanista y la revitalización de las ciudades con el surgimiento de una proto-burguesía.

Contenidos: La perspectiva y los diferentes recursos espaciales. El redescubrimiento de la Antigüedad. El ojo de la época en el Renacimiento. Miguel Ángel y Rafael.

Actividad práctica complementaria: Visita al Museo de Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova. Este museo alberga una importante colección de calcos escultóricos de las principales obras escultóricas de la historia del arte. Allí, se propondrá un recorrido

dando cuenta de las principales características de la escultura de la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento.

Como complemento, como dicho museo se encuentra en Costanera Sur, enfrente de la famosa Fuente de las Nereidas de Lola Mora, se dará una breve presentación de esta obra con una brevísima introducción a la escultura en Argentina.

Clase 4: Manierismo y Barroco

Luego del Alto Renacimiento con Miguel Ángel y Rafael, donde la pintura alcanzó la cúspide del orden y la simetría, el arte pasó a ser un refinamiento a ser consumido por las clases altas, las composiciones se hicieron más complejas y difíciles de comprender y la imagen comenzó a autonomizarse. Asimismo, con la reforma luterana en los Países Bajos, el catolicismo debió reinventarse al apelar a una nueva funcionalidad de la imagen junto con una nueva concepción de la religiosidad.

Contenidos: Manierismo, principales características. Nuevo rol de la luz y la teatralidad del barroco. Caravaggio, Bernini y Borromini.

Clase 5: El siglo XVIII y la autonomía del campo artístico

El arte como lo conocemos hoy en día, albergado en museos y galerías, es una invención relativamente reciente, del siglo XVIII, momento en el que nacieron estas instituciones y el concepto de las bellas artes como algo autónomo cuya función era la belleza y la exhibición.

Contenidos: La invención del arte. Museos, salones y campo artístico. El establecimiento de la enseñanza académica. Principales características de la pintura académica.

Clase 6: Los temas de la vida moderna. El comienzo de la vanguardia.

Ante el establecimiento y consolidación de un sistema artístico académico, comenzaron las reacciones contrarias con ciertos movimientos de vanguardias que buscaron alejarse de los modos establecidos de representación. El realismo de Courbet fue el disparador al pregonar pintar 'sólo que lo veía', lo cual luego dio lugar a una oleada de movimientos artísticos como el impresionismo.

Contenidos: La reacción de Courbet. Manet y el desafío al Salón con la Olympia. Los nuevos lugares de la pintura: impresionismo. Invención de la fotografía y el cine.

Actividad práctica complementaria: Visita al Museo Nacional de Bellas Artes. El MNBA es uno de los principales museos de Buenos Aires que alberga una importante colección de pintura europea. En esta ocasión, se propondrá un recorrido guiado por los contenidos vistos en clase. Consistirá en una visita a las salas de arte medieval y arte europeo de los siglos XVI a XIX. Luego, los asistentes tendrán tiempo para recorrer el museo por su cuenta.

Como complemento, se podrá hacer una visita guiada a la exposición que albergue en el momento la institución, ya sea dada por un guía oficial del momento o por la propia docente dependiendo de cómo el museo administre la cuestión.

Clase 7: El siglo de las vanguardias

El siglo XX inaugura con la ruptura total de la forma de empleo de los recursos plásticos del color con el fauvismo y del espacio con el cubismo. La vanguardia, como forma de oposición al concepto de arte como totalidad acaeció con las protestas dadaístas y surrealistas que también se pueden pensar como sintomáticas al trauma de las guerras mundiales.

Contenidos: Rupturas de la representación del fauvismo y el cubismo. La utopía de la máquina: futurismo. Los desastres de la guerra: dadaísmo, surrealismo y nueva objetividad. El después de la guerra: funcionalismos.

Clase 8 Hacia nuevos medios artísticos: una introducción hacia la comprensión del arte contemporáneo

Ya con el dadaísmo y las vanguardias del siglo XX, el arte concebido como una representación dentro de un cuadro fue insuficiente como expresión artística. Por ese motivo, los artistas comenzaron a desbordar los formatos tradicionales y concebir al espacio, al cuerpo y al acontecimiento como medio y hecho artístico.

Contenidos: El arte y el espacio: instalación. El arte y el acontecimiento: performance y happening. Ejemplos de arte contemporáneo.

Actividad práctica complementaria: Visita a la fundación Proa en la Boca que durante el año posee diferentes exhibiciones temporales. Preferentemente, si hay una coincidencia en el momento que se da el curso, se buscará visitar una exposición futura de la fundación que mostrará parte de la colección del museo MAXXI, una de las más importantes instituciones de arte contemporáneo de Roma.