

CARRERA: FOBA **RESOLUCION N°:** 13253/99

AREA: Vinculaciones Contextuales

ASIGNATURA: Historia del Arte y la Cultura

CURSO: FOBA **TURNO:** Tarde

CICLO LECTIVO: 2019

CARGA HORARIA: 2 Módulos

PROFESORA: Lic. Mariana Paredes

FUNDAMENTACION:

La presente materia se orienta a la comprensión del arte en su vínculo con los procesos culturales que le dan origen y sustento; esto es, dimensionar el arte en tanto campo de conocimiento específico que produce sus propias convenciones e historiografía, pero que se construye en interrelación con las dimensiones sociales, políticas, económicas, institucionales e históricas de una época y región.

Se trabajarán perspectivas que propicien el análisis de la obra, el autor y el contexto de realización, a la vez que se incorporará un léxico técnico propio del lenguaje visual. Asimismo, la Historia del Arte y la Cultura aporta contenidos que los estudiantes podrán articular con asignaturas de otras áreas como ser Lenguaje Visual e Introducción al Análisis, y asignaturas del área de producción en tanto abordaje disciplinar.

Esta materia por tanto, se orienta al desarrollo de la percepción, lectura y comprensión de la imagen y los productos artísticos, interpretando la alfabetidad visual y sus sistemas y modos de representación en la historia, haciendo énfasis en los períodos de la prehistoria y antigüedad, según acuerdos curriculares suscriptos institucionalmente.

FUNCIONES DE LA CATEDRA:

La presente asignatura aporta perspectivas para el análisis de la obra, el autor y el contexto de realización. La misma se complementa con Introducción al Análisis de los discursos estéticos y producciones artísticas de diferentes épocas y autores y articula con el resto de la formación básica en el fortalecimiento académico de los estudiantes, en su etapa introductoria.

Entre las acciones previstas se encuentran el manejo bibliográfico, la catalogación y tipificación de obras de arte de diferentes períodos, la construcción de un léxico técnico de pertinencia, la ubicación espacio-temporal de producciones y artistas, la identificación y caracterización de las mismas y el fomento en la visita a exposiciones y centros de relevancia para las artes.

Mariana Paredes

Licenciada en Artes Visuales - Especialista en Educación y TIC - Maestranda en Artes Electrónicas

EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Abordar la producción artística dentro del marco histórico, social, político y cultural propio de una época.
- Introducir las particularidades y especificidades del campo del arte, en su estructura disciplinar.
- Incorporar vocabulario específico y manejo bibliográfico.
- Organizar los grandes períodos de la historia e identificar modos de concebir de cada época.
- Diferenciar criterios eurocéntricos de americanos.
- Desarrollar la percepción, lectura y comprensión de la imagen y los productos artístico/gráficos específicos de cada época.
- Desarrollar la noción de estilo aplicado a la historiografía del arte y el diseño.
- Identificar los rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos propios de cada período histórico analizado.
- Conocer los vestigios e interpretar los sistemas y modos de producción.

PROPOSITOS DEL DOCENTE

- Introducir al alumno en la historia del arte y la cultura, teniendo en cuenta la especificidad de este campo intelectual.
- Brindar las herramientas para el desarrollo de un léxico técnico propio de las disciplinas visuales.
- Iniciar prácticas de sistematización y análisis de las obras artísticas de diferentes momentos de la historia, desarrollando aspectos de contextualización social, política, económica y cultural.
- Dar a conocer los productos artísticos, los sistemas y modos de producción utilizados en diferentes momentos de la historia.
- Reconocer contenidos y criterios de periodización histórica.
- Explicar la noción de estilo, tan propia de la construcción historiográfica del arte, y los rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos que lo constituyen.
- Generar habilidades de percepción, lectura y comprensión de la imagen, en procura de una alfabetización visual que será de pertinencia para los futuros diseñadores gráficos y docentes de arte.

ENCUADRE METODOLOGICO

El desarrollo de las clases será teórico y práctico, acompañado por presentaciones visuales preparadas por el docente orientadas a la práctica en la lectura de imágenes y su análisis. Se propondrá un abordaje constructivista a través de la exposición, explicación y su posterior reflexión y debate.

Los alumnos recibirán, antes del desarrollo de cada trabajo, una descripción del mismo con objetivos, consigna, forma de presentación y plazos de entrega. En estos trabajos se promoverá la correcta utilización de bibliografía, el desarrollo de vocabulario específico, la incorporación de los contenidos previstos, y la investigación y reflexión en torno a los productos artísticos y sus modos de producción en diferentes momentos de la historia.

Los trabajos se complementarán con exámenes parciales presenciales y visitas a Museos.

Se promoverá el trabajo en clase y la colaboración grupal, a los fines de supervisar el proceso de aprendizaje.

UNIDAD 1: Introducción a la Historia del Arte y la Cultura

Contenidos

- Diferentes productos y manifestaciones artísticas: introducción a las nociones de lenguaje y disciplina.
- Noción de Estilo: Identificación de los rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos de las obras y épocas.
- Periodización en el Arte: Identificación de los principales momentos de la historia. Prehistoria / Historia / Poshistoria
- La Prehistoria: Organización de los principales momentos de la prehistoria / La evolución del hombre y la cultura / los vestigios / principales cuevas halladas.
- Paleolítico / Mesolítico / Neolítico / Edad de los Metales: Desarrollo de producciones llamadas "artísticas" / análisis de los elementos del lenguaje / Reconocimiento de sistemas y modos de producción.
- El arte rupestre en Argentina. Rasgos comunes con la producción europea y oriental.
- Vocabulario: terminología específica, desarrollo de léxico técnico.

Presupuesto de tiempo: Meses de Marzo y Abril

Bibliografía Obligatoria

- GOMBRICH, E H (1995) *La Historia del Arte*. México: Editorial Diana. 1º Edición 1950. Pp. 39 a 53.
- CRESPI y FERRARIO (1989) *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires: EUdeBA.
- APA. *Elaboración de referencias y citas según las normas de la American Psychological Association*. S/D. En normasapa.com.

Bibliografía de Consulta

- BERGER, John [1974] *Modos de Ver*. Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 2001.
- HAUSER, Arnold (1993) *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Tomo 1. Colombia: Grupo Editorial Quinto Centenario SA, 1994.
- HERNANDEZ ALIQUES, J (Director) *Historia Universal del Arte*. España: Espasa Calpe, 2000.
Tomo 1: "Prehistoria y Primeras civilizaciones"
- MEGGS, P. *Historia del Diseño Gráfico*. México: Editorial Trillas, 1991.
- Colecciones sobre Historia del Arte Prehistórico. Libros, videos y material web.

UNIDAD 2: Antigüedad

Contenidos

- Las culturas de Oriente Próximo / Mesopotamia: Sumerios, Asirios, Caldeos, Babilonios , Persas.
- La civilización Egipcia a través de los tres imperios: Cosmovisión y convenciones. Construcción e interpretación de los significados. La arquitectura, pintura, escultura.
- El mundo Griego: La Grecia de los siglos XII a VII aC / El período Arcaico / El Período Clásico / El Helenístico. El arte en la democracia ateniense. Paradigmas estilísticos griegos, fundantes de la civilización occidental. Ideal de belleza y filosofía, su influencia en la historia del arte.
- El mundo Romano: La Roma Republicana y la Imperial. La pintura, la escultura, los mosaicos, la cerámica, la arquitectura. Obras públicas y de ingeniería.
- El arte paleocristiano. Catacumbas, primeras Iglesias. La bisagra hacia la Edad Media.

Presupuesto de tiempo: Mes de Abril y Mayo

Bibliografía Obligatoria

- GOMBRICH, E H (1995) *La Historia del Arte*. México: Editorial Diana. 1ª Edición 1950. Pp. 39 a 53.
- CRESPI y FERRARIO (1989) *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires: EUdeBA.
- APA. *Elaboración de referencias y citas según las normas de la American Psychological Association*. S/D. En normasapa.com.

Bibliografía de Consulta

- HAUSER, Arnold (1993) *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Tomo 1. Colombia: Grupo Editorial Quinto Centenario SA, 1994.
- HERNANDEZ ALIQUES, J (Director) *Historia Universal del Arte*. España: Espasa Calpe, 2000.
Tomo 1: "Prehistoria y Primeras civilizaciones"
- MEGGS, P. *Historia del Diseño Gráfico*. México: Editorial Trillas, 1991.
- Colecciones sobre Historia del Arte Prehistórico. Libros, videos y material web.

UNIDAD 3: Arte Americano preclásico / clásico / posclásico

Contenidos

- Análisis de la obra y su contexto: Materiales de producción / El contexto histórico, social, político, económico y cultural como parte indisociable de la concepción artística. El arte como patrimonio cultural, regional, nacional y universal / Apreciación y comprensión de diferentes manifestaciones del arte y la cultura
- La civilización Egipcia: Cosmovisión y convenciones / Construcción e interpretación de los significados / La arquitectura, pintura, escultura / Las técnicas y materiales empleados.
- Mesoamérica: Olmecas / Mayas / Aztecas.
- América del Sur: Nazca / Incas.
- ARGENTINA: Temprano (Tafí, Candelaria, otras) Medio (Aguada) / Tardío (Santa María, Belén)

Presupuesto de tiempo: Mayo y Junio

Bibliografía Obligatoria

- VIÑALES, J (Dir editorial) (1994) *Atlas Culturales del Mundo*. Volumen I y II: *La América Antigua. Civilizaciones Precolombinas*. Barcelona: Ediciones Folio.
- OLIVERA, D y REALES, J () “Más allá de lo estético. Arqueología y proceso cultural en el Noroeste Argentino” en *Arte Precolombino de la Argentina*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes.
- APA. *Elaboración de referencias y citas según las normas de la American Psychological Association*. S/D. En normasapa.com.
- Material sobre arte Americano. Libros, videos y material web.

Bibliografía de Consulta

- BOVISIO, PALAZZOLO, COSTAS (2007) *América Precolombina: Mesoamérica* (imágenes, mapas, cronologías). Apunte de Cátedra Historia del Arte Precolombino. Buenos Aires: UBA-Fylo.
- ----- *América Precolombina: Andes Centrales* (imágenes, mapas, cronologías). Apunte de Cátedra Historia del Arte Precolombino. Buenos Aires: UBA-Fylo.
- ----- *América Precolombina: Noroeste Argentino* (imágenes, mapas, cronologías). Apunte de Cátedra Historia del Arte Precolombino. Buenos Aires: UBA-Fylo.
- MATOS MOCTEZUMA, E (1990) *Teotihuacán, la metrópoli de los dioses*. Barcelona: Lurweg editores. Pp. 43 a 48 / 84 a 90 / 125 a 128 / 177 a 186.
- MEGGS, P. *Historia del Diseño Gráfico*. México: Editorial Trillas, 1991.

UNIDAD 4: Edad Media

Contenidos

- Análisis de la obra y su contexto: El artista, la obra y el público en la sociedad / Materiales de producción / El contexto histórico, social, político, económico y cultural como parte indisoluble de la concepción artística / Percepción y Producción: Interpretación de las producciones en su contexto. Los vínculos que se establecen.
- Arte en la Edad Media europea. La tardía Antigüedad. Los orígenes del arte cristiano. Teocentrismo. Evangelización y analfabetismo.
- El Occidente medieval (Siglos VII al XI): Bizancio / Románico / Gótico. El Manuscrito medieval.

Presupuesto de tiempo: Junio y Julio

Bibliografía Obligatoria

- APA. *Elaboración de referencias y citas según las normas de la American Psychological Association*. S/D. En normasapa.com.
- GOMBRICH, E H (1995) *La Historia del Arte*. México: Editorial Diana. 1ª Edición 1950. Pp. 132 a 141, 156 a 204.
- MEGGS, P. *Historia del Diseño Gráfico*. México: Editorial Trillas, 1991.
- Material sobre arte medieval. Libros, videos y material web.

Bibliografía de Consulta

- CRESPI y FERRARIO *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires, EUdeBA, 1989.
- HAUSER, Arnold (1993) *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Tomo 1. Colombia: Grupo Editorial Quinto Centenario SA, 1994.

UNIDAD 5: Modernidad-Contemporaneidad Europea

Contenidos

- El arte como proceso generador de nuevos modos de comunicación y expresión a través de la historia de la humanidad.
- Los lenguajes artísticos y sus jerarquizaciones: música, teatro, danza, artes visuales, diseño gráfico.
- Primer momento de la Modernidad: Renacimiento / Manierismo
- La Ilustración: Barroco / Rococó / Neoclásico / Romántico / Realismo.
- Fines del Siglo XIX y transición hacia el Siglo XX. Camino hacia las vanguardias: Impresionismo / Simbolismo / Divisionismo / Posimpresionismo. Movimientos del Diseño: Art & Craft y Art Nouveau / Art Decó.
- Las vanguardias del siglo XX: Fauvismo / Expresionismo / Cubismo / Surrealismo / Futurismo / Dadaísmo. Vanguardias de la Abstracción: Neoplasticismo / Constructivismo / Suprematismo. Vínculaciones arte-diseño.

Presupuesto de tiempo: Agosto a Octubre

Bibliografía Obligatoria

- APA. *Elaboración de referencias y citas según las normas de la American Psychological Association*. S/D. En normasapa.com.
- GOMBRICH, E H (1995) *La Historia del Arte*. México: Editorial Diana. 1ª Edición 1950. Capítulos 14 a 27.
- MEGGS, P. *Historia del Diseño Gráfico*. México: Editorial Trillas, 1991.
- Material sobre arte moderno. Libros, videos y material web.

Bibliografía de Consulta

- CRESPI y FERRARIO *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires, EUdeBA, 1989.
- HAUSER, Arnold (1993) *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Tomo 1, 2 y 3. Colombia: Grupo Editorial Quinto Centenario SA, 1994.
- DE MICHELI, M (2006). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1979.
- HERNANDEZ ALIQUES, J (Director) (2000) *Historia Universal del Arte*. España: Espasa Calpe Tomos 6 a 11.
- VVAA. *Grandes Pintores del Siglo XX*. Madrid: Globus Comunicación SA, 1996.

UNIDAD 5: Modernidad-Contemporaneidad Americana

Contenidos

- El arte colonial.
- Muralismo Mexicano. Su influencia en América Latina
- Arte Argentino en el siglo XIX: los pintores viajeros / Generación del 80
- Arte Argentino del siglo XX: Los primeros modernos / Grupo París / Arte Concreto Invención y Madí / Informalismo y Arte de Acción `40 / Arte Conceptual `60
- Estados Unidos y Europa: Informalismo / Op Art / Cinetismo. La Escuela de Nueva York.

Presupuesto de tiempo: Octubre y Noviembre

Bibliografía Obligatoria

- APA. *Elaboración de referencias y citas según las normas de la American Psychological Association*. S/D. En normasapa.com.
- LOPEZ ANAYA, J (1997) *Historia del Arte Argentino*. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.
- MEGGS, P. *Historia del Diseño Gráfico*. México: Editorial Trillas, 1991.
- Videos, sitios web y publicaciones sobre Artistas y contexto histórico del período.

Bibliografía de Consulta

- CRESPI y FERRARIO *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires, EUdeBA, 1989.
- INDIJ, G (Director Colección) (2010). *Grupos, movimientos y Tendencias del arte contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires: La Marca Editora, 2001.
- VVAA. *Historia General del Arte en la Argentina*, Tomo X. Argentina: Academia Nacional de Bellas Artes.
- VVAA. *Pintura Argentina. Panorama del período 1810-2000*. CABA, Argentina: Banco Velox, 2001.

RECURSOS

Didácticos: Exposición oral, presentaciones audio/visuales, videos, textos teóricos, participaciones presenciales y semipresenciales. Trabajos prácticos con plazos de desarrollo y entregas, trabajos de campo y guías de lectura. Visitas a Museos u otras instituciones del arte.

Materiales: Computadora, software para visualización de imagen, sonido, proyector digital. Internet. Libros, pizarrón.

EVALUACIÓN

CRITERIOS:

El criterio de Evaluación contemplará:

- El correcto desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal de las consignas planteadas y que hacen al futuro desempeño profesional.
- El cumplimiento de cada uno de los trabajos solicitados durante la cursada, incluyendo los procesos y resultados parciales y finales. Se desestimarán entregas que no hayan sido supervisadas y cuya evolución no pueda justificarse.
- La Asistencia y aprobación de los exámenes teóricos parciales.
- La incorporación del vocabulario específico y manejo bibliográfico.
- El desarrollo de la percepción, lectura y comprensión de la imagen y los productos artísticos propios de una época. Identificación y caracterización estilística.
- La participación activa durante las clases presenciales.
- La capacidad de autocrítica y autoevaluación.

NORMATIVA:

La acreditación de la cursada se efectúa con la aprobación total de trabajos prácticos, teóricos y parciales a presentarse en las fechas consignadas por el docente. Se deberá obtener una calificación mínima de cuatro en cada instancia de evaluación. El alumno que no aprobara alguna de las entregas parciales, tendrá opción a recuperatorio. Las entregas parciales se promediarán en dos calificaciones cuatrimestrales, las que no podrán ser menores a una calificación de 4 (cuatro) cada una de ellas.

El estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia y ser calificado con un sistema decimal de 1 a 10 puntos.

Asimismo, la presente asignatura es de carácter PROMOCIONAL. El alumno que obtenga como promedio de cada cuatrimestre 7 (siete) o más promociona la materia, aprobándola automáticamente. El alumno que obtenga de dicho promedio entre 4 (cuatro) y 6 (seis) aprobará la cursada, pero deberá rendir examen final para aprobar la materia.

CONDICION PARA EL EXAMEN FINAL DE ALUMNOS REGULARES:

Son condiciones generales para obtener la acreditación:

- aprobación de la cursada.
- aprobación del/las unidades curriculares determinadas como correlativas en los planes de estudio
- aprobación de un examen final ante una comisión evaluadora presidida por el profesor de la unidad curricular e integrada como mínimo por un miembro más. Esta evaluación final será calificada por escala numérica de 1 a 10. La nota de aprobación será de 4 (cuatro) o más sin centésimos.
- El alumno podrá presentarse a un llamado por turno. Pasados 7 turnos de examen desde la aprobación de la cursada, la evaluación final se ajustará a la propuesta de cátedra vigente al momento de la presentación del estudiante a la instancia de acreditación.

Características del Examen Final:

- Exposición teórica sobre un tema del programa elegido por el estudiante.
- Exposición teórica sobre el temario propuesto por la mesa examinadora.
- Presentación de todos los trabajos desarrollados durante la cursada.
- Presentación de trabajos solicitados para la instancia de final, si los hubiere.
- Revisión de trabajos realizados durante la cursada, de acuerdo a las correcciones realizadas durante la misma.
- Actualización de trabajos pasados los 7 turnos de examen.

CONDICION DE LIBRES:

La presente asignatura puede rendirse en condición de libre. Para ello, el estudiante deberá:

- 1) Presentarse a Examen Final conociendo la totalidad del presente programa de estudios.
- 2) Rendir examen oral, para el cual deberá elegir un tema a desarrollar. Posteriormente, el tribunal realizará preguntas sobre el resto del programa.
- 3) Rendir examen escrito, de acuerdo a un cuestionario elaborado por el tribunal.
- 4) Presentar una realización que identifique, releve y aplique los rasgos estilísticos de una cultura/estilo en particular. Ejemplos: sellos signatarios mesopotámicos / tablas o estelas egipcias o mesopotámicas / dibujos o pinturas rupestres / relieves o murales egipcios / escultura griega o romana / dibujo renacentista / pintura barroca / otros. El trabajo adjuntará una memoria descriptiva que justifique los recursos visuales, conceptuales y materiales utilizados, de acuerdo al tema elegido.
- 5) Presentar un mapa conceptual que transite todos los contenidos de la materia.
- 6) Desarrollar otro tipo de trabajos según requerimientos del docente. El estudiante solicitará de manera formal entre abril y mayo del presente ciclo lectivo las guías de TP correspondientes, las que serán otorgadas en el mes de Agosto.