



COLEGIO NACIONAL  
"RAFAEL HERNÁNDEZ"



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA  
PROGRAMA HISTORIA DEL ARTE NIVEL 4º  
Ciclo lectivo 2017  
Carga Horaria: 4 horas semanales  
Cursada Cuatrimestral

### **Introducción**

En esta materia estudiamos las imágenes visuales y su contexto histórico, estético.

Una vez definido el objeto de estudio nos preguntamos:

¿De qué se ocupa la Historia del Arte?

¿Cómo interpretamos una obra? ¿Todos decodificamos del mismo modo cuando observamos una obra? ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver?

¿Cómo se modifican los discursos visuales en los diferentes movimientos artísticos estudiados, a partir de las transformaciones y procesos contextuales que se dan desde el S. XVIII hasta la actualidad.

### **Objetivos**

Que el alumno logre

Comprender que los cambios de edad histórica no son una mera división por acontecimientos, sino que están identificados con las transformaciones en el campo de la cultura, y por todo el universo simbólico en que se hallan inmersos.

Observar y analizar las constantes, que se dan a través del tiempo, e inciden en la obra, caracterizando y relacionando los movimientos analizados.

A partir del estudio de la obra artística, en cualquiera de sus modalidades, formatos, soporte o tiempo histórico, entender que la memoria del pasado y del presente, nos permite desarrollar nuestra conciencia crítica y nuestra sensibilidad por el entorno cultural; en definitiva, comprender mejor la sociedad y el tiempo en que vivimos, sus claves estéticas y culturales.

### **Modalidad de trabajo**

El modelo aplicado es un dispositivo de lectura de imágenes que va de lo particular a lo general, partiendo de la imagen como disparador de sentido. Esta función conlleva la articulación hacia el interior de la obra, mediante el análisis, la interpretación significativa, la decodificación de sus elementos plásticos y formales. Al mismo tiempo,

enmarcando la obra en el contexto en el que fue creada, incentiva la multiplicación de marcos de referencia subjetivos, sociales, culturales, históricos y permite la transferencia y la interacción con otras disciplinas. El análisis desde esta perspectiva, inscribe al artista como productor de significados, y a la obra, como un espacio conceptualizado, en el cual se expresa la totalidad de una cultura.

A partir de la elección de obras correspondientes a diferentes momentos artísticos reconocer las variantes de los diferentes movimientos estudiados.

El análisis se centra en la composición, construcción espacial y la temática para reconocer tanto las variables y componentes del lenguaje plástico como los rasgos generales estilísticos.

Análisis de obras representativas de los diferentes procesos históricos y sociales.

Observación y comparación. Denotación y Connotación del uso del código plástico.

Vinculación entre el clima y mensaje que emite la obra. Catálogo razonado.

Mapas conceptuales, fichas, análisis comparativo y de obra, ubicación en contexto espacio-temporal. Transposiciones. Correspondencia con Argentina.

## **Unidad I**

Clásico y Romántico.

La obra de arte en el proceso de modernidad. Relación conceptual entre el artista, la obra y la cultura de la época.

Contenidos: Neoclásicismo, Romanticismo y Realismo.

Lectura y análisis de obras pictóricas seleccionadas por el docente para ejemplificar las diferentes construcciones espaciales, el uso de la perspectiva, indicadores espaciales y la composición armónica.

## **Unidad 2**

Obra de arte y el patrimonio.

Patrimonio tangible e intangible de la ciudad de La Plata. Uso simbólico de la arquitectura fundacional. Espacios para la circulación y difusión convencionales y no convencionales de obras tradicionales y producciones efímeras. Circuito o campo artístico. La obra de arte en el museo. Gestión de los bienes culturales: conservación, restauración y ordenación del patrimonio histórico-artístico

## **Unidad 3**

El arte en el proceso de modernización. El Impresionismo

Vanguardias Históricas de principios del Siglo XX. Arte y Política

La vanguardia en las prácticas artísticas modernas y contemporáneas. Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo.

Las rupturas y discusiones que propone el siglo XX en relación con el contexto y la nueva conceptualización de la obra de arte. Sus nuevos procesos y las consideraciones estéticas fundantes, de una nueva relación con el arte. Innovaciones en la organización

del lenguaje visual así como la relación con el artista, la obra y el público. Nuevas formas de lectura e interpretación dentro de los circuitos artísticos.

#### **Unidad 4**

El camino hacia la contemporaneidad.

De la Abstracción a las últimas tendencias: las artes plásticas en la segunda mitad del s. XX. El Expresionismo abstracto y el Informalismo. La Abstracción.

La Nueva Figuración. El Pop Art. El Consumismo. Una nueva recuperación de la imagen y el objeto. Andy Warhol y el Pop-Art, como postura crítica y contestataria. El mercado del arte. Reproductibilidad y Cultura de Masas. La implicancia de la tecnología y los nuevos soportes tecnológicos en la elaboración de una obra artística.

El Arte Contemporáneo y sus lenguajes transdisciplinarios. El espacio público como escenario de las expresiones contemporáneas: Arte y Democracia. Nuevas prácticas, modos de hacer y legitimar las producciones artísticas.

#### **Unidad 5**

El espacio público como escenario de las expresiones contemporáneas: Arte y Democracia. Nuevas prácticas, los modos de hacer y legitimar las producciones artísticas.

Cambios en los modos de expresión generados con la llegada de la democracia. El graffiti durante el periodo de dictadura: la libertad en los muros. Correspondencias con países latinoamericanos. La metáfora artística como medio de escape y rebelión. Intervenciones, Instalaciones, Performances, Acciones.

#### **Evaluación**

Diagnóstico permanente del desempeño de los estudiantes en la clase. El docente evalúa y hace devoluciones que confirman al alumno sus comprensiones o lo reorientan para que esta sea posible a partir de la identificación de aciertos y dificultades que se materializan en:

Desempeño participativo en espacios de reflexión (individual/grupal).

Realización de producciones plásticas y análisis de imágenes. De esta manera los alumnos ponen su comprensión en juego, explicando, resolviendo un problema de lectura de obra y reconocimiento de recursos plásticos - compositivos, construyendo y armando un producto.

La segunda instancia de evaluación se determina por la presentación en tiempo y forma del material solicitado y necesario para realizar tanto el trabajo práctico de análisis de obra como la producción plástica.

Igualmente se valora la dedicación y el interés en la tarea que se realiza en clase tanto en el análisis como la fluidez y claridad en la exposición oral para organizar la información recabada.

#### **Bibliografía**

Aumont Jacques. (1992). La imagen, Paidós, Barcelona.

Berger John. (2000). Modos de ver, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.

Dussel Inés y Gutiérrez Daniela (comp). (2006). Educar la mirada, políticas y pedagogía de la imagen. Editorial Manantial, Buenos Aires.

Argan, Julio. (1989). El arte moderno. Akal. España.

Giympel, Jan. (1966). Historia de la arquitectura. Konemann. Alemania.

Hauser, Arnold. (1979). Historia social de la literatura y el arte. Guadarrama. Madrid.

Gombrich, Ernst. (1999). La Historia del arte. Sudamericana. Alemania.

Marchan Fiz, Simón. (1986). Del arte objetual al arte de concepto. Akal. Madrid.

Sureda, Anna; Guash, Ana. (1993). La trama de lo moderno. Akal. Madrid.

De Micheli, Mario. (1986). Vanguardias Artísticas del Siglo XX. Editorial Universitaria de Córdoba.

Guash, Anna. (2000). El arte último del siglo XX. Alianza. España.

Selección de la cátedra.

Welton Jude, en colaboración con The National Gallery. Testimonio Visual del Arte. Entender la Pintura, Emecé Editores, Argentina.

Grupo Velox, (2000) Emilio Pettoruti, Ediciones Banco Velox, Argentina

Grupo Velox, (1999) Pintura Latinoamericana, Ediciones Banco Velox, Argentina

Grupo Velox, Pintura Argentina, Ediciones Banco Velox, Argentina.

Salvat, Juan y otros.(1991), Vanguardias Artísticas I, Editorial Salvat, Barcelona.

Salvat, Juan y otros (1992), Pintura del Cubismo a Nuestros Días, Editorial Salvat, Barcelona.

Grupo Velox (2002), Pintura del MERCOSUR, Ediciones Banco Velox, Argentina.

Globus Comunicación, (1994)La era de los Impresionistas. Monet, Degas, Sisley, Rendir. Editorial GLOBUS, Madrid.

Echeverría, María Rosa y otros. Los genios de la pintura (1979). Dalí. Tomo 70, Gran Biblioteca Sarpe, España

Echeverría, María Rosa y otros. *Los genios de la pintura (1979)*. Klee, Tomo 24, Gran Biblioteca Sarpe, España.