

PROGRAMA
HISTORIA DE LAS ARTES PLASTICAS I
LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS-
VISUALES
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Año 2018

PROFESORA ADJUNTA A CARGO DE CÁTEDRA
PROFESORA
LIC. MARIA SILVINA VERA

OBJETIVOS DE LA MATERIA

- Conocer la evolución de las realizaciones artísticas desde la Prehistoria hasta el final del mundo antiguo
- Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en distintos momentos históricos y en diversas culturas.
- Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y cultural.
- Analizar, situar en el tiempo y en el espacio e interpretar, a partir de diversas metodologías, obras de arte representativas en la evolución de la cultura occidental.
- Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales.
- Conocer los principales códigos iconográficos de la cultura visual de Occidente.
- Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de información diversas (textos, imágenes, plantas, alzados, planos, etc.), sobre determinados aspectos de la creación artística.
- Utilizar un método de comentario que integre la valoración objetiva de la obra de arte y la creatividad personal del alumno, y expresarlo con la debida claridad y corrección formal.

CARACTER: Teórico-Práctico

REGIMEN DE ALUMNOS REGULARES

Los alumnos regularizan la materia cumpliendo con los siguientes requisitos:

- 75 % de asistencias.
- 75 % de trabajos prácticos (teóricos y prácticos) aprobados.
- 75 % de parciales aprobados.

La regularidad de la materia dura dos años, posteriores al cursado; durante los cuales podrán presentarse a rendir la materia en las mesas de exámenes programadas por la Facultad.

ALUMNOS LIBRES

Es considerados alumnos libres, aquel alumno que no cumple con los requisitos de alumno regular, para presentarse a rendir la materia deberá, asistir a las clases de consulta y presentarse a una entrevista 72 horas antes de la fecha de examen. Dicha entrevista consta de dos partes:

- Reconocimiento de obras y análisis de las mismas.
- Desarrollo teórico de puntos básicos del programa.

Aprobada la entrevista, el alumno adquiere el derecho a rendir en la mesa de examen inmediata.

PROGRAMA GENERAL

UNIDAD I: ARTE DEL PALEOLITICO SUPERIOR

Los orígenes del Arte. Introducción al estudio de la Prehistoria Europea: definición y periodización. Los orígenes del Arte. Causas. Diferentes interpretaciones. Escuela Franco cantábrica. Arte parietal. Arte mueble. Materiales y técnicas. Estilos y Cronología. Levante Español. La renovación neolítica. Las nuevas condiciones: sedentarización y agricultura. Cronología del neolítico. Los comienzos de la arquitectura y el urbanismo. Las nuevas industrias: la cerámica.

UNIDAD II: LOS COMIENZOS DE LA HISTORIA. LA CIVILIZACION EGIPCIA

El Arte en el Antiguo Egipto. Caracteres generales de la cultura egipcia. El Arte y su relación con el sistema político y religioso. Características generales. Arquitectura. Materiales y técnicas; construcciones funerarias y religiosas. Escultura. Bajorrelieve y Pintura, materiales, funcionalidad y evolución. Amenofis IV. Escuela de Tell el Amarna.

UNIDAD III: EL MUNDO MEDITERRANEO. EL ARTE GRIEGO.

Cronología de la Grecia prehelénica; contactos e influencias. El foco Egeo: las Cícladas y Creta; cultura y realizaciones artísticas. El foco Continental: Micenas; cultura y realizaciones artísticas.

El Arte Griego. Influencia política y religiosa en el Arte. Factor étnico. Formación de los Órdenes dóricos y jónicos. Período Arcaico. Período de transición. Siglo V: Primer Clasicismo. Siglo IV: Segundo Clasicismo. Período Helenístico.

UNIDAD IV: ROMA Y LA UNIDAD CULTURAL DEL MEDITERRANEO

. El legado de Roma. La sociedad romana y el arte. Caracteres históricos, culturales y artísticos. Coleccionismo y patronazgo. Los talleres y las copias. Tradición helenística e innovaciones; la escultura de bulto y el relieve; pintura y mosaico.

<<Para el desarrollo de cada unidad consultar PROGRAMA ANALÍTICO adjunto.

PREHISTORIA EUROPEA

A) ARTE FRANCO-CANTÁBRICO

1. Marco geográfico e histórico.

1.1 Ambiente geográfico. Clima. Flora y fauna del último período glacial.

1.2 Características del homo sapiens-sapiens.

1.3 Las culturas del Paleolítico Superior. Hábitat. Industrias (armas y herramientas).

1.4 Clasificación de las culturas del Paleolítico Superior europeo:

-Perigordiense o Chatelperroniense (35.000-30.000).

-Auriñaciense (30.000-25.000).

-Gravetiense (25.000-20.000).

-Solutrense (20.000-15.000).

-Magdalenense (15.000-10.000) M. Antiguo, Medio y Reciente.

2. El Arte Parietal

2.1 Los lugares (espacios que trascienden lo cotidiano y adquieren entidad mágica)

La caverna (Diversas interpretaciones)

2.2 Temas en el Arte Paleolítico europeo:

a) Animales: Caballos, bisontes , uros, ciervos , Mamuts, Cabra, Reno, Rinocerontes, felinos y osos

b) Figuras humanas: seres híbridos (hombre-bisonte de la cueva de Trois Freres)
Figuras esquemáticas (hombre vencido de la Cueva de Lascaux).

Signos: Según Leroi Gourhan: -Alargados: rayas, bastoncillos, líneas de puntos, etc. Plenos: óvalos, rectángulo, cuadrados, llaves, etc.

Según Breuil: de acuerdo a la morfología del signo.

Según J. Clottes: teoría chamánica.

c) Manos: Positivas – Negativas

d) Macarones.

2.3 Causas que dieron origen al Arte y sus diferentes interpretaciones:

a) Arte por el Arte

b) Arte utilitario: Magia simpática, totemismo, Magia de fertilidad, Chamanismo

3. Técnicas de ejecución: a)Dibujo,
 - b) Pintura,
 - c) Grabado,
 - d) Escultura (relieve – esculturas de bulto)
4. Materiales e instrumentos:
 - a) Soporte: Respetan las formas naturales.
 - b) Colores: Origen mineral (ocres – carbón vegetal).
 - c) Instrumentos: -Rígidos (tizas, dedos, barras, buril)
- Flexibles (pinceles, brochas, muñequeras).
5. El Espacio: a) Yuxtaposición (amplia – estrecha), b) Superposición (simultánea – recubrimiento parcial), c) Encuadre: Simetría (de espejo – de masa), d) Figuración del suelo: suelo no definido, suelo lineal, línea de suelo natural , e)Perspectiva: perfil absoluto, perspectiva biangular recta, perspectiva biangular oblicua, f) Animación: - animación nula, animación simétrica, animación segmentaria, animación coordinada.
6. Las obras de las cuevas del Auriñaciense, Solutrense y Magdaleniense.
7. El Arte Mueble (Leroi Gourhan – Breuil). Ubicación geográfica.
 - 7.1 Soporte inseparable de su funcionalidad. Figuras de pequeño tamaño.
Esculturas y grabados sobre piedra y hueso.
 - 7.2Categorías del soporte: a) Plaquetas y Estatuillas (análisis de Henri Delporte)
b) Objetos de caracteres eventualmente utilitarios:

B) ARTE DEL LEVANTE ESPAÑOL

1. Marco geográfico. Ubicación cronológica.
 - 1.1 Causas que dieron origen al Arte.
 2. Características del Arte Levantino.
 - 2.1 Temas
 - 2.2 Tipos humanos: -Alpera, Cestosomático, Paquipódico, Nematomórfico
 - 2.3 Materiales, Técnicas y Resoluciones Plásticas:
 - a) Pigmentos: origen mineral, ocre, óxido de hierro, manganeso, carbón vegetal, caolín.
 - b) Soporte
 - c) Composición: dinámica. Relación de las figuras entre sí.

BIBLIOGRAFÍA: ARTE DE LA PREHISTORIA EUROPEA

- ALZOGARAY N., VERA S. "El Arte de la Prehistoria Europea" Cuaderno de cátedra 2010
- GRAHAM, C. – "La Prehistoria" – Editorial Alianza, Madrid, 1954.
- HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE – Tomo I, Ed. Planeta, 1989.
- LEROI GOURHAN, A. – "La Prehistoria Europea" – Labor, Barcelona, 1987.
- LEROI GOURHAN, A. - "Los primeros artistas de Europa" – Gráficas, Valencia S.A., Madrid, 1985.
- GIEDION, S. – "El presente eterno: los comienzos del Arte" – Alianza-Forma, Madrid, 1985
- HISTORIA DEL ARTE – Tomo I – Editorial Salvat.
- HAUSER, A. – "Historia social de la Literatura y el Arte" – Guadarrama, Madrid/62.
- BANDI, H.G. – "La edad de piedra" – Praxis, Seix Barral, Barcelona, 1962.
- FRANCASTEL, P. – "La realidad figurativa" – Emecé, Bs. As., 1970.
- UCKO, P.J. y ROSENFIELD, A. – "Arte paleolítico – Biblioteca para el Arte actual, Ed. Guadarrama, 1967.
- BELTRAM, A. – "De cazadores y pastores: el Arte Rupestre del Levante Español" – Ed. Encuentro, Serie "Las huellas del hombre", 1982.
- BATAILLE, G. – "Lascaux ou la Naissance de l'art" – Colección Skira, Geneve, 1955.
- CELEBONOVIE, S. – "Prehistoire" – C. Art et Natured – Texte du professeur Mac R. Santer, Editions Eidos, Geneve.
- MARINGER, J. – "Los dioses de la prehistoria" – Editorial Destino, Barcelona, 1989.
- HIGHAM, CH. – "La vida en el Paleolítico" Ed. Akal, Cambridge, 1990.
- REDMAN, CH.L. – "Los orígenes de la civilización: desde los primeros agricultores hasta la sociedad urbana en el Próximo Oriente" – Ed. Crítica.
- LEAKEY, R. y VEWIN, R. – "Nuestros orígenes: en búsqueda de lo que nos hace humanos" – Ed. Crítica, 1994.
- ELIADE, M. – "El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis" – Fondo de la Cultura Económica, México.
- JOHNSON, D. y EDEY, M. – "El primer antepasado del hombre" – Editorial Sudamericana-Planeta, 1981.
- CHALINE, J. – "El Cuaternario. La historia humana y su entorno" – Akal, 1972.
- RIPOLL PERELLO, E. – "Orígenes y significados del Arte Paleolítico" – Editorial Silex, 1986..
- FRIEDRICH, B. – "El Arte prehistórico en Europa y África" – Historia Universal del Arte, Bilbao, 1967 – 7(091) – H 673 – 1.

- CHARLES HIGHAM, “La vida en el paleolítico” Ed. Akal Cambridge, 1990
- LEAKEY, R. y VEWIN, R. “Nuestros orígenes: en busca de lo que nos hace humanos” Ed. Crítica. 1994
- LEAKY, RICHARD “Nuestros orígenes” En busca de la mente humana moderna. 1995
 - “Los orígenes del hombre” Ed Aguilar, 1980.
- CHALINE, J. – “El Cuaternario. La historia humana y su entorno” – Akal, 1972.
- ELIADE, M. – “El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis” – Fondo de la Cultura Económica, México.
- HIGHAM, CH. – “La vida en el Paleolítico” Ed. Akal, Cambridge, 1990.

ARTE EGIPCIO

1. Marco geográfico e histórico. Organización político-social y económica. Religión.
Cronología.
2. Características generales del Arte Egipcio. Su relación y dependencia con la Estructura política y religiosa.
3. Arquitectura. Constantes y cambios en la arquitectura religiosa y funeraria.
Su relación con la escultura, el bajo-relieve y la pintura.
 - 3.1 Arquitectura funeraria: a) Mastabas, b) Pirámides, c) Hipogeos
 - 3.2 Arquitectura religiosa: a) El templo religioso: Complejos templarios .Karnak y Luxor
b) Templos en Abu Simbel: Ramsés II y Nefertari
c) Templos funerarios o templo de millones de años.
4. Escultura. Características generales: a) Funcionalidad. Temática: religiosa y Funeraria
b) Convencionalismos: 1) Hieratismo,
2) Frontalidad, 3) Esquematismo,
4) Naturalismo, 5) Idealismo
 - 4.1 La estatuaria mayor y menor. Constantes y diferencias en los Reinos: Antiguo, Medio e Imperio Nuevo.
 - 4.2 Materiales y Técnicas. Piedra, Madera, Metal. Herramientas. Métodos y Técnicas de Ejecución.
 - 4.3 Bajorrelieve: común, rehundido y cavado en hueco
- 5 Pintura : Funcionalidad: a) Temática religiosa
b) Temática funeraria: tumbas reales y tumbas privadas
 - 5.1 Procesos de ejecución: a) Soporte: preparación, b) Técnicas: temple o pintura al seco, c) Materiales e Instrumentos
 - 5.2 Convencionalismos: La figura humana: a) Canon, b) Ley de máxima representación
c) Talla jerárquica
Soluciones espaciales: -Registros superpuestos, Rebajamiento de planos, Vistas aéreas , Transparencias traslapo.

6. La escuela Amarniana: Cambios políticos, sociales y religiosos y su influencia en el Arte. Amenofis IV , Akenaton.

BIBLIOGRAFÍA ARTE EGIPCIO

- ALZOGARAY, N. VERA, S. “El Arte Egipcio” Cuaderno de cátedra 2010
- VANDIER, J. – “Historia de Egipto” – Eudeba, Bs. As., 1964/68.
- HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE – Tomo I, Ed. Planeta, 1989.
- LECLANT, J. – “Los tiempos de las Pirámides” – Aguilar, Madrid, 1978.
- CYRIL, A. – “El Egipto del crepúsculo” – Aguilar, Madrid, 1980.
- DESROCHES NOBLECOURT, CH. – “Historia de la escultura” Barcelona, 1960.
- BOULANGER, R. – “Pintura Egipcia y del Antiguo Oriente”, Aguilar, Madrid, 1966.
- ROBINS, G. – “Egyptian Painting and Relief” – Shire Egyptology, 1986. Bibliografía
Traducida al español por la Lic. Sonia Cabbad, 1994.
- VELO, P. y DELGADO, S. – “La religión egipcia” Ed. Akal, Serie Historia del Mundo
Antiguo, 1989.
- URRUELA, J.J. – “Egipto: la época Tinita y el Imperio Antiguo” – Ed. Akal. Serie
Historia del Mundo Antiguo, 1988.
– ”Egipto durante el Imperio Medio” – Akal, Madrid, 1991.
- PRESEDO VELO – “Egipto durante el Imperio Nuevo” – Ed. Akal. Serie Historia del
Mundo Antiguo, 1989.
– “Egipto: III Período Intermedio y Época Saíta” – Ed. Akal. Serie
Historia del Mundo Antiguo, 1989.
- MICHALOWSKI KAZIMIERZ “El Arte del Antiguo Egipto” Ed.Akal, Madrid, 1991.
- FRANKFORD, H. – “La religión del Antiguo Egipto” – Laertes, 1998.
- GIEDION, S. – “El presente eterno: los comienzos de la arquitectura” Alianza –
Forma, Madrid, 1981.
- ALDRED, C. – “Arte Egipcio” – Ed. Destino, Londres, 1980.
- MANNICHE, L. – “El Arte Egipcio” – Alianza, París, 1994.
- ASSMANN, J. – “Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura” – Akal, 1995.
- WILKINSON, R. – “Como leer el Arte Egipcio”. (Guía de jeroglíficos del Antiguo
Egipto). – Ed. Crítica, Londres, 1995.

ARTE GRIEGO

1. Marco geográfico e histórico.

1.1 Ambiente geográfico. Características del medio.

1.2 Organización social, política y religiosa.

1.3 La mente griega.

2. El Arte en el período Arcaico. Orden y caos.

2.1 Arquitectura. El templo griego. Los ordenes: Dórico y Jónico

2.2 Escultura. Temática: figuras masculinas y figuras femeninas

Características principales: Convencionalismos: a) Frontalidad

b) Idealismo, c) Hieratismo

2.3 Materiales, técnicas y procedimientos: Piedra (mármol), Metal (bronce)

2.4 .Métodos y técnicas de ejecución. Herramientas.

2.5 Ejemplos: -Época Arcaica Antigua: (660 – 580 a.C.)

-Época Arcaica Media: (580 – 535 a.C.)

-Época Arcaica Baja: (535 – 480 a.C.)

3. Período de Transición o Protoclásico (480 – 450 a.C.). Confianza y Duda.

3.1 Características principales. Cambios con respecto al arcaísmo.

4. Primer Período Clásico: Siglo V (450 – 400 a.C.). El mundo en orden.

4.1 Arquitectura: Acrópolis de Atenas: -Propíleo, Templo de Atenea Niké, Erecteón
-Partenón: a) Órdenes

b) Decoración escultórica:- Metopas, Frontones, Friso

Corrido.

4.2 Escultura. Cambios con respecto a los períodos precedentes.

4.3 Ejemplos de los escultores: Mirón, Policletos, Fidias. Análisis de sus obras

5. Segundo Período Clásico: Siglo IV. El mundo en desorden.

5.1 Escultura. Variaciones en las formas de representación.

5.2 Ejemplos de los escultores: Scopas, Praxíteles, Lisipo, Leocares. Análisis de sus obras

6. Período Helenístico: Siglo III (323 - 31 a.C.)

6.1 Arquitectura. Caracteres generales.

6.2 Ejemplos: El Altar de Zeus en Pérgamo.

6.3 Escultura. Caracteres generales:

- Época de los Diadocos: - Lisipo y su escuela. Iconografía regia

- Época de los Reinos Helenísticos: - Barroco Helenístico, La escultura de Pérgamo.

- Dominio Político Romano: - Rococó , Realismo, Exótico,

- Neoclasicismo, Arcaísmo, Tradición Alejandrina.

BIBLIOGRAFÍA ARTE GRIEGO

- ALZOGARAY N, VERA S.-“El arte griego” Cuaderno de cátedra 2010
- CHARBONNEAUX, J. – “Grecia Arcaica” – Aguilar, Madrid, 1969.
- _ ”Grecia Clásica” – Aguilar, Madrid, 1970.
- _ ”Grecia Helenística” – Aguilar, Madrid, 1971.
- DEONNA, W. y RIDDER, A. – “El Arte en Grecia” – U.T.E.H.A., México, 1961.
- POLLIT, J.J. – “Arte y experiencia en la Grecia Clásica” – Ediciones Xarait.
- POLLIT, J.J. – “El arte helenístico”. Madrid, Nerea, 1990.
- RICHTER, G. – “El Arte Griego” – Editorial Destino, 1975.
- MURRAY, G. – “La religión Griega” – Editorial Nova, Bs. As., 1956.
- PIÑERO SAENZ, A. – “Historia del Mundo Antiguo: Grecia. Las condiciones de las Polis en el siglo IV y su reflejo en los pensadores griegos” – Editorial Akal, 1989.
- “Historia del Mundo Antiguo: Grecia. La civilización Helenística” – Ed. Akal, 1989.
- “Historia del Mundo Antiguo: Grecia. El Mito Griego y sus Interpretaciones” – Akal, Madrid, 1988.
- ROBERTSON, D.S. – “Arquitectura Griega y Romana” – Ed. Cátedra, 1994.
- BOARDMAN, J., GRIFFIN, J. y otros– “Historia Oxford del Mundo Clásico” . Ed. Alianza, 1986.
- MARTIN, R. – “El Mundo Griego” – Garriga, Barcelona, 1966.
- READ, H. – “La Grecia Clásica” – Noguer, Barcelona, México, 1960.
- MARTIN, R. – “Grecia Arcaica” – Aguilar, Madrid, 1969.
- “Grecia Clásica” – Aguilar, Madrid, 1970.
- “Grecia Helenística” – Aguilar, Madrid, 1970.
- ROBINSON, M. – “El Arte Griego. Introducción a su Historia” – Alianza-Forma, Madrid, 1987.
- WOODFORD, S. – “Grecia y Roma” – G. Gili, Barcelona, 1985.
- “Arte Clásico” – G. Gili, Barcelona, 1985..
- KITTO, H.D.F. – “Los Griegos” – Editorial Eudeba, Bs. As., 1979.
- BOTMY, E. – “El Partenón” – Editorial Centauro, México, 1945.
- COLLIGNON, M. – “Scopas y Praxíteles” – Editorial El Ateneo, 1948.

ARTE ROMANO

1. Marco geográfico e histórico.
- 1.2 Ambiente geográfico. Características del medio.
- 1.3 Organización social, política y religiosa. Cronología.
2. Arquitectura al servicio del Estado. Características generales: racionalidad, funcionalidad, Monumentalidad.
 - 2.1 Topologías: Arquitectura Religiosa: el templo
 - Arquitectura Civil: Edificios públicos: Basílicas, Termas
 - Edificios para espectáculos: Teatros, Anfiteatro, el Circo.
 - Monumentos conmemorativos: el Arco de triunfo, la Columna.
 - Arquitectura doméstica: la casa Romana, la villa, el palacio.
 - Arquitectura funeraria: la tumba
 - Obras públicas de ingeniería: Puentes, acueductos, calzadas.
3. El arte romano: características generales y funcionalidad. Coleccionismo y patronazgo. Los talleres y las copias
 - 3.1 La escultura romana. Procesos técnicos: materiales bronce y piedra (mármol, alabastro)
 - 3.2 El retrato Tipologías y evolución: público y privado (cabezas, bustos, estatuas, estatuas)
 - 3.3 Esculturas de Emperadores (estatuas, estatuas ecuestres)
 - 3.4 Relieve histórico narrativo: carácter ornamental y propagandístico. Caracteres generales y temáticos.
 - 3.5 Artes decorativas: Pintura Mural (al fresco)
 - Pintura sobre tabla (temple y encáustica o cera)
 - El mosaico.

BIBLIOGRAFIA ARTE ROMANO

- BARRAL ALTET, XAVIER.-“La Antigüedad Clásica. Grecia, Roma y el Mundo mediterráneo”-Historia Universal del Arte volumen II. Ed. Planeta, 1989.
- BIANCHI BANDINELLI, RANUCCIO. “Roma, centro del poder” – El Universo de las Formas. Ed. Aguilar, 1970.
- BIANCHI BANDINELLI, RANUCCIO. “Roma, el fin del Arte Antiguo” – El Universo de las Formas Ed. Aguilar, 1971.
- BOARDMAN, J., GRIFFIN, J. y otros– “Historia Oxford del Mundo Clásico” Ed. Alianza, 1986.
- GASSIOT-TALABOT, GÉRALD.- “Pintura romana y paleocristiana”-Ed. Aguilar, 1968.
- ROBERTSON, D.S. – “Arquitectura Griega y Romana” – Ed. Cátedra, 1994.
- WOODFORD, S. – “Grecia y Roma” – G. Gili, Barcelona, 1985.
- WHEELER, SIR MORTIMER. – “El Arte y la arquitectura de Roma”- Ed. Destino, 1995.
- LOZANO FUENTES, J.M. – “Historia del Arte” – Ed. Cecsa, 1976.
- JANSON, H.W.- “Historia del Arte. Panorama de las Artes Plásticas desde la prehistoria a nuestros días” Ed. Labor Tomo 1, 1965/1972.

Lic. María Silvina Vera