

ASIGNATURA: HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE LAS ARTES II

2º cuatrimestre – Carga Horaria 3 horas semanales

FUNDAMENTACIÓN

El presente programa propone como filosofía de base una visión crítico-reflexiva, desde la cual se considere lo histórico a partir de las distintas interpretaciones que brindan diferentes marcos historiográficos y no como parte de una realidad tangible e inamovible. Como sabemos, cualquier disciplina histórica es un recorte de la realidad que no puede ser contrastada directamente, originándose así un debatido reto hermenéutico y epistemológico que requiere una notoria apertura intelectual y actitudes éticas pluralistas.

El recorrido del programa respetará la cronología de los acontecimientos relacionados con nuestro tema principal, aunque procurando no ser lineal, ante lo cual se reconocerán algunas cuestiones y problemas artísticos en cada época, que trascienden a la misma siendo parte de la reflexión permanente sobre el hecho artístico. Se parte desde las postrimerías de la Baja Edad Media y su asomarse a un mundo nuevo y dinámico. En este momento, también se observará la rica tradición del arte islámico que incorpora elementos no europeos y cristianos al arte y la cultura contemporáneas. El Renacimiento tendrá un reconocimiento significativo en este plan de estudios, al analizar el trascendental giro que implicó el cambio conceptual del enfoque antropocéntrico y humanista de la época. Se estudiará también el arte en la Modernidad, haciendo hincapié en aquellos procesos que son iniciáticos para lo que hoy conocemos como la relación entre los sistemas económicos, las industrias culturales y el consumo social.

Y así sucesivamente se desarrollará la historia social y cultural de las artes desde la Modernidad hasta nuestros días, dentro de una perspectiva antropológica, filosófica y sociológica, teniendo que estudiar con especial atención todo lo que ha pasado desde que las vanguardias hicieron su aparición hasta llegar a identificar las dinámicas culturales urbanas, juveniles, alternativas y sus correspondientes manifestaciones artísticas

Por último, cabe añadir que siempre se estudiará el arte en relación con la cultura y la sociedad en la cual se desempeñó en sus procesos de producción, recepción y disfrute o consumo, observando la incidencia de la dimensión estético-artística dentro del marco epistémico que muestre el mundo de la vida.

OBJETIVOS GENERALES

Introducir a los alumnos en el estudio de la historia de las artes en el marco de la construcción sociocultural en la cual se desarrolló el proceso histórico en cuestión.

Proporcionar suficientes elementos para permitir el abordaje del análisis de las disciplinas artísticas en distintos momentos socio-históricos.

Analizar la pertenencia de las expresiones artísticas dentro del universo simbólico del hombre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estimar al arte en su rol de revelador de la realidad y de exponente de otros mundos posibles.

Analizar el surgimiento, desarrollo y transformación de cada una de las expresiones artísticas en momentos históricos determinados.

Realizar un breve recorrido sobre las experiencias artísticas de todo tipo, académicas y no académicas, a lo largo del período histórico contemplado.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Las clases tendrán carácter teórico-práctico y se abrirán al modo dialógico. El docente expondrá los contenidos del programa y orientará en la lectura del material bibliográfico y audiovisual aportado. También presentará guías de lectura a partir de las cuales se realizarán distintos tipos de trabajos individuales y grupales en todos los encuentros que sea posible, a fin de obtener respuestas y conclusiones, de superar dudas y de debatir acerca de los temas contemplados, promoviendo la discusión de los mismos. Durante el año se solicitarán trabajos prácticos a los estudiantes y uno de ellos tendrá

directa relación entre algún momento de la historia del arte y cada disciplina particular que los alumnos están cursando para lo cual el profesor proveerá de material específico para cada disciplina artística.

CONDICIONES DE CURSADO, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

A. Regularidad con examen final

Los estudiantes deberán:

- Asistir al 70% de los encuentros.
- Aprobar los trabajos prácticos evaluables.
- Aprobar las evaluaciones parciales en primera instancia o en sus respectivos recuperatorios.
- Realizar actividades individuales o grupales cuando sean solicitadas por el profesor.

B. Promoción sin examen final

Los estudiantes deberán:

- Asistir al 80% de los encuentros.
- Aprobar los trabajos prácticos evaluables, los que siempre serán entregados en tiempo y forma.
- Aprobar las evaluaciones parciales con un rendimiento de 7 (siete) o más y siempre en primera instancia.
- Realizar actividades individuales o grupales cuando sean solicitadas por el profesor.

CONTENIDOS

UNIDAD I. EL ARTE EN LA BAJA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO

El arte islámico: Expansión árabe y su encuentro con otras culturas. El Islam en España y el arte mudéjar. El gótico como expresión de la cultura urbana: Catedrales, lonjas y ayuntamientos; escultura y pinturas góticas; el gótico tardío. Agonía del feudalismo y el cambio artístico-cultural. Ideal caballeresco del "amor cortés". Nueva visión del mundo: Antropocentrismo, humanismo y

mecenazgo; relación entre arte, ciencia, economía y política. El Quattrocento y el Cincocento: El artista y el público del arte.

BIBLIOGRAFÍA:

HAUSER, A. (1964): Historia social de la literatura y el arte. Guadarrama, Madrid.

PIJOAN, H. (1979): La historia del arte. Tomo 2. Salvat, Barcelona.

UNIDAD II: EL SUJETO MODERNO Y EL ARTE DE UNA NUEVA ERA

El Barroco en el período de la Reforma y la Contrarreforma. Rococó, clasicismo, neoclasicismo y el comienzo de la duda estilística. Ilustración en Enciclopedismo en la era de las tres grandes revoluciones modernas: Burguesía, revolución industrial y los grandes cambios socio-culturales en las artes. La reacción romántica en la quiebra del orden estético.

BIBLIOGRAFÍA:

GOMBRICH, E. H. (2011): La historia del arte. Paidhon, Nueva York

HAUSER, A (1964): Ob. cit.

UNIDAD III: EL ARTE COLONIAL AMERICANO

¿Eclecticismo, fusión, mezcla, sincretismo? ¿Aculturación, transculturación? Arte mestizo. Sociedad colonial y arte hispanoamericano. El barroco en Hispanoamérica y en Brasil. Herencia de la cultura africana en América Latina. Arte colonial en los pueblos precolombinos.

BIBLIOGRAFÍA:

CASTRO BARRETTO, C. J. (2014): "La procesión como escenario de las artes. El auge de la cultura negra en la fiesta barroca", en: La teatralización como constante del arte de Portugal y Brasil en el barroco. Navegamérica, San Cristóbal de la Laguna.

MOSCOSO, L. (2014): Herencia de la cultura africana en América Latina. Imágenes Latinas, Nueva York.

MUÑOZ, J. L. (2015): Reflexiones sobre el concepto de arte colonial aplicado a Hispanoamérica. Universidad San Carlos, Guatemala.

PALM, E. W. (1957): Introducción al arte colonial. Cuadernos Americanos, México.

UNIDAD IV: EL CAMINO DE LA MODERNIDAD

Proceso de secularización y urbanización. La ciudad moderna y la nueva arquitectura: La Bauhaus. La aparición de las multitudes urbanas y de los medios masivos de comunicación. Del naturalismo figurativo al impresionismo subjetivista. El surgimiento de nuevos lenguajes artísticos: Fotografía y cine. Las vanguardias: Expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. El espíritu de la abstracción.

BIBLIOGRAFÍA:

BÜRGER, P. (2000): Teoría de la vanguardia. Península, Barcelona.

DE MICHELI, M. (2000): Las vanguardias artísticas del Siglo XX. Alianza, Madrid.

HAUSER, A. (1964): Ob. cit.

KANDINSKY, W. (1989): De lo espiritual en el arte. Premio-La nave de los locos, México.

UNIDAD V: EL ARTE EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

El arte y la compleja tensión entre "producto individual/producto comunitario". ¿Es el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin del arte? Las postvanguardias. El arte y la cultura visual de masas dentro de la sociedad de consumo. Irrupción de las nuevas tecnologías en el campo artístico. El turismo cultural global y la espectacularización del arte.

BIBLIOGRAFÍA:

GUASCH, A. M. (2002): El arte último del Siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza, Madrid.

MARCHAN FIZ, S. (1994): Del arte objetual al arte de concepto. Akal, Madrid.