

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español Los lenguajes de la Historia del Arte

En inglés Art History Languages

Nombre profesor (a) Guadalupe Álvarez de Araya Cid

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

9

Número de Créditos

Tipo de Créditos

5

sct

Descripción:

El curso se propone sistematizar los conocimientos del estudiante sobre las teorías, enfoques y metodologías de la Historia del Arte desde su fundación hasta nuestros días.

Objetivo General de la Asignatura

Adiestrar al estudiante en el manejo de conceptos y métodos propios de la Historia del Arte, generando una base instrumental que faculte a los estudiantes para perfeccionarse en la disciplina.

Objetivos Específicos de la Asignatura

- a- Integrar y sistematizar instrumentalmente los conceptos básicos de la Historia del Arte, a través de ejercicios analíticos de obra.
- b- Desarrollar y proyectar modos del pensar histórico a través de la producción de textos dirigidos hacia la reflexión metodológica.
- c- Proponer estrategias metodológicas propias de la Historia del Arte en función de objetos de estudio específicos.

Saberes/Contenidos

- 1) La Historia y la Historia del Arte. Organización periódica de las grandes teorías sobre Historia del Arte. Condiciones y contextos históricos pertinentes.
- 2) Un vocabulario básico.
- 3) Estilo, cultura, civilización. Antropología y condiciones extra-artísticas. El catálogo monumental y el catálogo razonado
- 4) De Vasari a Winckelmann y los Tratados de la pintura
- 5) Las historias nacionales del arte
- 6) La Escuela de Viena, el Formalismo y las orientaciones iconológicas
- 7) La tradición italiana
- 8) La tradición española
- 9) La tradición inglesa
- 10) Vanguardia y tradición clásica: Larga duración vs. Coyuntura
- 11) Las historias sociales del arte y la Sociología del Arte
- 12) Periodización e interpretación: las fuentes, el corpus, la tradición.

Metodología

Discusión en clase orientada al análisis crítico de textos y obras; construcción de bibliografías; elaboración de discusiones bibliográficas.

Evaluación

2 trabajos escritos de 10 a 20 páginas de extensión, sobre algún tópico del temario.

Requisitos de Aprobación

Nota mínima de aprobación: 4.0

Asistencia: 85%

Palabras Clave

Historia del Arte, Investigación, Historia del conocimiento

Bibliografía Obligatoria

Bibliografía Complementaria

Antal, Frederick. El mundo florentino y su ambiente

Baxandall, Michel: Modelos de Intención, Blume, Barcelona, 1985

Bialostocki, Jan: Estudios de Iconología. Blume, Barcelona, 1985.

Borrás Gualis, Gonzalo: ¿Cómo y qué investigar en Historia del Arte?, Ediciones del Serbal, Madrid, 2001

Kultermann, Udo: La historia de la historia del arte: los caminos de una ciencia, AKAL, Madrid, 1996

Nelson, Robert & Richard Schiff: Critical Terms of Art History, The University of Chicago Press, 2003

Preziosi, Donald: Rethinking Art History; Meditations on a Coy Science, The Yale University Press, 1991

The Art of Art History: A critical Anthology, Oxford University Press, 1998

Venturi, Lionello: Historia de la crítica de artes, DeBolsillo, Barcelona, 2004

Vives Ferrándiz-Sánchez, Luis: Síntomas Culturales. El legado de Erwin Panofsky, Sans Soleil Ediciones, 2018.

Otra bibliografía sugerida en clase

social: La república burguesa anterior a Cosme de Médicis: siglos XIV-XV. Madrid, Alianza, 1989.

Ariès, Philippe. Morir en Occidente desde la Edad Media hasta nuestros días. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007.

Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco. Madrid, Akal, 1999 (2 tomos).

Battcock, G. (editor) La idea como arte; documentos sobre el arte conceptual. Barcelona, G. Gili, 1977

Baxandall, Michael. Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento; Arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

Burke, Peter. Visto y no visto; el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona, Crítica, 2005

Berger, John, "Usos de la fotografía". En: Mirar, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000.

Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Madrid, Cátedra, 1993

Calvo Serraller, Francisco (ed.). Los espectáculos del arte; instituciones y funciones del arte contemporáneo. Barcelona, Tusquets, 1993

Freedberg, David. El poder de las imágenes. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1992.

Ginzburg, Carlo. Pesquisa sobre Piero. Barcelona, Muchnik, 1984

_____. Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia. Barcelona: Gedisa, 2008.

_____ y Enrico Castelnuovo. Centro e Periferia. En La Storia dell'arte italiana, Questioni e metodi. Tomo 1. Roma: Ed. Einaudi, 1999.

Gombrich, Ernst: La Historia del Arte. México: Conaculta-Ed. Diana, 1999

Hadjinicolaou, Nicos. Historia del arte y lucha de clases. México, Siglo XXI, 1974

_____. La producción artística frente a sus significados. México: Siglo XXI, 1981.

Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Madrid, Guadarrama, 1951. 2 vols.

Hobsbawm, E. A la zaga; decadencia y fracaso de las

vanguardias del siglo XX. Barcelona, Crítica, 1999.

Le Goff, Jacques. “¿La cabeza o el corazón? El uso político de las metáforas corporales durante la Edad Media”. En: AA.VV. Fragmentos para una Historia del cuerpo humano. Parte tercera. Madrid, Taurus, 1992.

Nieto Alcaide, Víctor. La luz, símbolo y sistema Visual. Madrid, Cátedra, 1997.

Panofsky, Erwin. Arquitectura gótica y escolástica. Buenos Aires, Infinito, 1959.

Panofsky, Erwin. Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid, Alianza, 1999.

Pächt, Otto. Historia del arte y metodología. Madrid, Alianza, 1986

Previtali, Giovanni. La periodización del arte italiano. Madrid: Akal, 1989.

Schapiro, Meyer. Estudios sobre el románico. Madrid, Alianza, 1984.

_____. Estudios sobre el arte de la antigüedad tardía, el cristianismo primitivo y la Edad Media. Madrid, Alianza, 1986.

_____. Estilo, Artista y Sociedad: Teoría y Filosofía del Arte. Madrid, Tecnos, 1999.

Schlosser, Julius von: La literatura artística: manual de fuentes de la historia moderna. Madrid: Akal, 1993

Williams, Raymond. Palabras clave; un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.

Wittkower, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid, Alianza, 1980

Woodford, Susan. Cómo mirar un cuadro. Barcelona, Gustavo Gili, 1998.

Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales en la historia del arte. Madrid, Espasa-Calpe, 1961.