

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE PROFESOR ROGELIO LEITES

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA

UDI: "Arte & Historia, Historia & Arte"

FORMATO: SEMINARIO – TALLER.

TERCER AÑO.

CARGA HORARIA:

02 hs. perfil Arte.

01 hs. perfil Historia / Ciencias Sociales.

CURSADO: ANUAL.

CONTENIDOS:

Unidad 1: *El arte como expresión de las sociedades humanas.*

- Definición, clasificación y naturaleza del arte a lo largo del tiempo. Cambios en la concepción de lo artístico. La extensión de los límites de las artes visuales.
- El análisis de obras de arte como reflejo de la sociedad, las mentalidades, la cultura y la representación de una época.
- Percepción y análisis de la obra de arte. Utilización del color, el espacio, la composición, el volumen y la forma en la historia del arte.
- Las funciones sociales del Arte en la Historia: el papel social del arte y de los artistas y su evolución en los diferentes procesos y contextos artísticos.
- La estética, aproximación al concepto. La estética vista a través de diferentes perspectivas históricas. La noción de lo bello en las diferentes culturas.

Unidad 2: El arte de nuestro continente: antes y después de la conquista.

- El arte de los pueblos mesoamericanos. Olmecas. Teotihuacán. Los Mayas. Los Toltecas. Los Aztecas.
- El arte de las sociedades andinas: Cerámica, piedra, metales y tejidos. Civilización Chavín. Paracas. Nazca. La Civilización Mochica. Tiahuanaco. Los Incas.
- El arte colonial. El barroco americano como cultura mestiza. Las misiones jesuitas en el litoral y Córdoba y su legado cultural.
- La ruptura del orden colonial: transformación del sistema simbólico.
- El muralismo mexicano. Desarrollo e influencia del muralismo en América.

Unidad 3: Un recorrido por los principales momentos del arte de Occidente.

- Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones: La arquitectura griega. Los órdenes. La evolución de la escultura griega. La visión del clasicismo en Roma: La arquitectura romana. La escultura: el retrato. El relieve histórico.

- Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. El arte románico. El gótico, expresión de una cultura urbana.
- El arte en el Mundo Moderno: El Renacimiento. Pintura, escultura y arquitectura en el Quattrocento y el Cinquecento. El Barroco: El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. Entre el Rococó y el Neoclásico: Arquitectura, escultura y pintura del siglo XVIII.
- El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. Del Romanticismo al Impresionismo.
- El arte del siglo XX: Cubismo. Expresionismo. Dadaísmo. Surrealismo. Arte Pop. Las vanguardias. Hiperrealismo.

BIBLIOGRAFÍA:

Acha, Juan; Las culturas estéticas de América Latina, Universidad Autónoma de México, México, 1994.

Bayón, Damián en Leslie Bethell, Ed.; Historia de América Latina. Volumen 4., Crítica, Barcelona, 2000. Capítulo 9 Arquitectura y Arte colonial de Hispanoamérica.

Bethell, Leslie (ed.); Historia de América Latina. 8. Cultura y sociedad 1830- 1930, Crítica, Barcelona, 2000. Capítulos 3 y 4.

Burke, Peter; El Renacimiento europeo. Centros y periferias, Crítica, Barcelona, 2000.

Burker, Peter; Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Crítica, Barcelona, 2005. Introducción. El testimonio de las imágenes.

Eco, Umberto; La Historia de la Belleza, Lumen, Barcelona, 2010

Fernández, Antonio, Cap XX. Movimientos culturales del siglo XIX en Edad Contemporánea, Ediciones Vicens Vives, Barcelona, 1997

García Mahiques, Rafael; Iconografía e Iconología. La Historia del Arte como Historia cultural, Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2008.

Gaskell, Iván; Historia de las imágenes (pp.209-239) en Peter Burke (ed.); Formas de hacer Historia, Alianza Universidad, Madrid, 1996

Gombrich E. H. J; La historia del Arte, Editorial Diana, México, 1995.

Gombrich E. H. J; La historia del Arte, Editorial Diana, México, 1995. Capítulo 6 “Una división de caminos. Roma y Bizancio, del siglo V al XIII” y Capítulo 7 “Mirando A Oriente. Islam, China, del siglo II al XIII”

Gombrich E. H. J; La historia del Arte, Editorial Diana, México, 1995. Capítulo 28 “El arte experimental. Primera mitad del siglo XX” y capítulo 29 “Una historia sin fin. El triunfo de las vanguardias”.

Hauser, Arnold; Historia Social de la literatura y del arte, 2. "El público del arte burgués y cortesano del "quattrocento" 3. "Posición social del artista en el Renacimiento"

Hauser, Arnold; Historia Social de la literatura y del arte, Capítulo 3. "Clasicismo y Democracia". Capítulo 6. "La época imperial y el final del mundo antiguo"

Hobsbawm, Eric; "La transformación de las artes", en La era del Imperio, Crítica, Buenos Aires, 2001

Hobsbawm, Eric; "Las artes", en La era del capital, Crítica, Barcelona, 1998.

Inés Dussel- Daniela Gutiérrez (compiladoras); Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen, Manantial-OSDE, Buenos Aires, 2006.

Le Goff, J.; La Baja Edad Media [Novedades artísticas y estéticas: del románico al gótico p.p. 154-162; El siglo de la organización del patrimonio intelectual y artístico. Nacimiento del gótico pp.163-166; Esplendor del arte gótico pp. 254-260)

Lumbreras, Luis Guillermo; América Precolombina en el Arte, Chile, 1998.

Reynolds, Donald M.; Introducción a la Historia del Arte. El siglo XIX. Cambridge University Press, Barcelona, 1985, Cap. 4 y 5.

Silva Gadames, Osvaldo; Prehistoria de América, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1982.