

**COMUNICADOR VISUAL
PROGRAMA DE HISTORIA DE LOS ESTILOS II
SEGUNDO AÑO – Vigente a partir del 2007**

1. CONTENIDOS:

UNIDAD N°1: CONTEXTO Y ARTE DEL RENACIMIENTO

Temas referidos al Contexto

1. La Sociedad Medieval y la Sociedad del Renacimiento:

1.1.-Aspectos Geográficos, Económicos y Sociales/ El rol de la Iglesia y la acción de los Mecenas

Los Inventos (Imprenta, Brújula, Gafas) y los Descubrimientos (América, Pólvora, Arqueología)

1.2.-El Humanismo: La Literatura y el Pensamiento : Dante y la **Divina Comedia**/ Maquiavello y los

consejos para **el Príncipe**/ Tomás Moro y su **Utopía** /Petracca y Bocaccio: Poesía y Erotismo

1.3.-La Filosofía:El Neoplatonismo(Reinterpretación del pensamiento Griego/ la revelación cristiana)-

Influencias y antecedentes del mundo Greco-Latino- Desarrollo de las *leyes naturales* (Leonardo:

el ojo como símbolo de la realidad empírica y Miguel Angel:*del clasicismo a la duda existencial*)

Temas referidos al arte

2. Las teorías del Arte y la Estética:

2.1.-Los Tratadistas de la época : Vitrubio / Alberti / Leonardo y Palladio.-Teoría de la "composición"

2.2.-La reconstrucción de "la Idea" a "la Praxis"/ El Hombre como síntesis de Arte-Ciencia.

2.3.-Arte del Renacimiento en Italia:El Prerenacimiento (Gótico Tardío) Trecento, Quattrocento, Cinquecento y Manierismo

2.4.-Arte del Renacimiento fuera de Italia : España/ Francia/ Alemania/ Países Bajos/ Inglaterra

2.5.-Análisis Evolutiva de la obra del Renacimiento (desde el Trecento al Manierismo)

2.6.-La evolución de las Formas Manieristas hacia el Barroco (Roma – Italia)

UNIDAD N° 2: CONTEXTO Y ARTE BARROCO

Temas referidos al Contexto

1.-La época Barroca- (Fines del XVI, XVII y med.XVIII)-Rol de las iglesia y el estado: Plan de Sixto V (“Roma ciudad Capital” Plan Urbanístico)) y Luis XIV (Absolutismo monárquico:”El estado soy Yo”) Luis XV (Despotismo ilustrado)- **Religión:**La Contrarreforma Católica y los Jesuitas- **Economía:** Mercantilismo/Conquista y Colonización americana- **Filosofía:** “Pienso luego existo” (Descartes)- La Literatura, usos y costumbres de la época.- **Subtema:***La Música Barroca* –Definición-(Bach y Vivaldi“Guía de apreciación musical”)

2.-Características Generales del Barroco- Influencias y Antecedentes: Subtema:
“Versailles /Mundo

Barroco”-Influencias desde lo artístico, “evolución de formas Manieristas”(Wolfflin), oposición a la ortodoxia clásica (capricho e ironía), desde lo político, el Absolutismo (Versailles) y la capital política-cultural (París) –Antecedentes en Arquitectura: Plaza del Capitolio,Tumbas Médici y Biblioteca Laurenziana (Miguel Angel)...Jardinería: Villa del Este (Tivoli)...Pintura: Bóveda y altar mayor de la Sixtina (Miguel Angel y los venecianos Veronés, Tintoretto y Tiziano)...Escultura: El Perseo (Cellini) el Neptuno (Ammannati) y la Piedad Rondanini (Miguel Angel)- **Subtema:** *La Imagen del Barroco* como la experiencia sensorial completa.-(Panel de imágenes)

Temas referidos al arte

3.-Arquitectura Barroca en Italia y fuera de Italia : El gusto por la teatralidad, la escenografía y el deseo de la libertad –(Bernini, Borromini, Longhena, Juvara y Guarini)-Características, autores y obras - **Subtema:** *Análisis comparativo con Arquitectura del Renacimiento* (tipología civil y religiosa)

4.-Pintura Barroca en Italia y fuera de Italia : La expresividad, composición abierta, perspectiva aérea, la técnica del óleo y lienzo; el Ilusionismo óptico y la investigación psicológica-(Caravaggio, Velázquez y Rembrandt)- El Realismo y la Luz - Características, Autores y obras.-**Subtema:** *Análisis comparativo con la pintura del Renacimiento.*

5.-Escultura Barroca en Italia y fuera de Italia : El movimiento y la dinámica, realismo decorativo y actitud de exaltación y efectismo (Bernini)- Características, Autores Principales y obras destacadas.-**Subtema :** *Análisis comparativo con Escultura Renacentista.*

6.-El Rococó y la transición al Neoclacisismo (1720-1750) : Influencias y antecedentes, características del estilo, Ejemplos de autores y obras en Arquitectura, Pintura y Escultura.-**Subtema:***Consecuencias del Rococó/ Surgimiento del Neoclásico* (hallazgos arqueológicos)

UNIDAD N°3: CONTEXTO Y ARTE PRECOLOMBINO- CORDOBA

Contexto y Arte-Cultura Precolombino

Desde los estudios arqueológicos de las civilizaciones en América, al descubrimiento de 1492

1.- **Epoca Precolombina:** primitivos habitantes y culturas ant. al descubrimiento (35000 a.c / 1492)

1.1- **Civilización y cultura Maya:** pobladores del Yucatán, producción agrícola (América maíz/Africa trigo)un núcleo cultural diferenciado del Azteca, de expresión naturalista a pesar de la simetría y la figuración rítmica; las escenas del bien y el mal, el jeroglífico y sus pirámides ligadas al culto astral.

1.2.-**Civilización y cultura Azteca:** ubicación temporal-espacial, la idea de urbanismo los puntos cardinales y la orientación de las pirámides escalonadas. La concepción del universo cúbico y el mundo cuadrado, representados en plástica por formas (humanas,botánicas o animales)rectangulares y cúbicas.

1.3.-**Civilización y cultura Incaica:** Localización al sur del trópico de Capricornio (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)con altitudes de h.4.000 metros.siendo su apogeo del siglo XIII al XV en el actual Cuzco. Las analogías con los egipcios, el aparejo ciclópeo, los palacios y los acueductos.

Corrientes colonizadoras del actual territorio Argentino- Córdoba y el Barroco-Jesuítico Período de la colonización americana, desarrollando al caso Córdoba (Contexto y Arte:des.grupal)

2.- **El Descubrimiento:** desde la llegada de Colón al descubrimiento del estrecho de Magallanes.

2.1.-El tratado de Tordesillas(1494) España y Portugal se disputan el dominio de las colonias, el mar del sur (o.Pacífico), el río de la plata y el estrecho de Magallanes son principales descubrimientos.

3.- **La conquista:** Posesión de tierras descubiertas, conquista aborígen hasta primeras fundaciones.

3.1.-Las corrientes colonizadoras:1ºdel río de la plata(sur-norte)Montevideo, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Asunción/2ºcamino de los incas(norte-sur)desde el alto Perú; Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago y Córdoba/3ºCuyo(oeste-este)desde Chile y los andes, fundan San Luis, San Juan y Mendoza.

3.2.-Las misiones jesuíticas (1599-1767) una república cristiana de organización social y económica teocrática; su hegemonía se traduce en templos, conventos, estancias, reducciones y colegios. Sus integrantes y su expresión artística: el barroco cordobés, síntesis de la realidad ambiental (geografía/clima/naturaleza y sociedad).La expulsión por el rey de España Carlos III, temiendo una conspiración contra su corona

4.- **Organización social:** Fundaciones, régimen comercial de colonias y creación de instituciones.

5.- **Revolución e Independencia:** lucha de los pueblos americanos por su independencia (1810-1825)

UNIDAD N° 4: CONTEXTO Y ARTE: SIGLO XVIII Y XIX

Temas referidos al Contexto

1.-La revolución Francesa :

(Declaración de los derechos del hombre ciudadano: Libertad/ Igualdad/ Fraternidad)

El enfrentamiento entre dos aristocracias: la de la sangre y la del dinero

Consecuencias de la alianza “pueblo-burguesía” contra el clero y la nobleza

Síntesis de los cambios introducidos por la Revolución (bosquejo de la modernidad)

2.-La Revolución Industrial:

(Transformación de Producción agraria tradicional en producción industrial mecanizada)

La primera revolución: reemplazo máquina/hombre (desde lanzadera volante de Kay)

La segunda revolución, a partir de nuevas fuentes energéticas (el maquinismo)

Los inventos y los descubrimientos (medios de comunicación/nuevos materiales)

3.-Personalidades : Napoleon Bonaparte De teniente a Emperador/Las constituciones y las coaliciones

Napoleón y el impulso de las artes: Champolion/David/Canova

Su campaña en Egipto: la fascinación de Occidente por Oriente)

4.-Filosofía y Pensamiento (las ideologías de la revolución)

La ideología burguesa: el liberalismo (económico, político e intelectual)

Los Socialismos: Utópico (Fourier y Owen) Científico (Marx y Engels) Anarquismo

Temas referidos al arte

1.-Las teorías del Arte y la Estética :

1.1 Siglo XVIII: Kant, Winckelmann y Mengs (Alemania) Voltaire y Rousseau (Francia) Piranesi (Italia)

1.2 Siglo XIX : Hegel y Nietzsche (Alemania) Morris (Inglaterra) Dostoievski (Rusia)

2.-El Urbanismo: La transformación de las ciudades/La ciudad posliberal (Hausman)

3.-La Arquitectura de los nuevos materiales: (Hierro/Vidrio/Hormigón armado)

El siglo de los ingenieros (mecánicos por albañiles/ ingenieros reemplazan a Arquitectos)

El Eclecticismo: como respuesta al cocktail estilístico adaptado a las tecnologías emergentes

4.-Neoclásicismo (Descartes: Pienso, luego existo)

Decadencia del rococó/ descub. De Pompeya y Herculano (79 ac)/ culto a la antigüedad romana.-

David (1748-1825)/ Canova (1757-1822)/ Valadier, Nash, Crawford, Villanueva, Von Klenze (arte internac)

Ilustración y Enciclopedia, edad de la razón, arte imperial.-

5.-Romanticismo (Rousseau: Siento antes de pensar)

Irracional, mágico, misterioso y extraño; exaltación de los sentimientos y amor por la Naturaleza.-

Reinterpretación de lo gótico y lo románico, reaccionando frente a la rigidez académica.-
Delacroix, Gericault, Beethoven(9ªsinfonía), Goethe, Rodin

6.-Realismo Pictórico (Sumergidos en la naturaleza y el escenario de la vida política y social)

Camille Corot(1796-1875),T.Rousseau (1812-1867),Daubigny(1817-1878),Díaz de la peña(1807-1876)

7.-Impresionismo (Captación del instante a partir de la luz y sus reflejos)

Claude Monet(1840-1926)Renoir(1840-1919)Sisley(1839-1899)Degas(1834-1883)Pissarro(1830-1903)

8.-Fin de siglo:El Modernismo/Art Nouveau (anticipan las innovaciones espaciales del siglo XX)

Gaudí(1852-1926)Mackintosh(1868-1928)Guimard(1867-1943)Van de Velde(1863-1957)y V.Horta

UNIDAD N°5: LA MODERNIDAD: CONTEXTO Y ARTE DEL SIGLO XX (hasta los 60')

- 1. Fin de siglo:** Ingenieros y Arquitectos (Eiffel/Perret ings) (Horta/Morris/Gaudí arqs)
Los nuevos materiales (hierro/hormigón armado) y las nuevas tipologías edilicias
“Los mecánicos reemplazan a los albañiles”(…y los ingenieros a los arquitectos)
- 2 Post-Impresionismo/Neo-Impresionismo:**Cézanne(1839-1906) Seurat (1859-1891) Toulouse-Lautrec (1864-1901) Van Gogh (1853-1890) Gauguin (1843-1903)
La propuesta de un arte dominado por la inteligencia, como el de los clásicos. La maduración reflexiva y paciente frente a la improvisación espontánea .- Teoría de síntesis constructiva *“La naturaleza se expresa por cubo, cono y cilindro”*
- 3 Fauvismo:**Matisse(1869-954)Rouault(1871-958)Dufy(1880-953)Derain(1880-954)
“¡He ahí Donatello entre las fieras” (fauves) dio su autodenominación-
Arte como afirmación de la expresión del sentimiento interior encarnizado.
Reacción de la violencia y la exasperación contra el refinado espíritu impresionista
- 4 Cubismo:**Braque(1882-1963)Gris(1887-1927)Leger(1881-1955)Picasso(1881-973)
Carácter constructivo y solidez teórica, influyente en la nueva sensibilidad del Arte.
Retorno a la norma inteligente y la contención de la vigilancia mental de las ideas.-
Representación del objeto tal como es, no como se lo ve...(4ªdimensión = Tiempo)
  - 4.1 Orfismo:** Derivación cubista, según el poeta Apollinaire referido a pintor Delaunay.
  - 4.2 Purismo:** Ozanfant(1886-1966)y Jenneret(1887-1965)conocido como Le Corbusier.
- 5 Futurismo:**Marinetti(1876-1944)Boccioni(1882-1916)Balla(1881-952)Carrá(1881)
Está basado en un manifiesto juvenil enamorado de la vida moderna y la velocidad...

Máxima: “Un automóvil moderno es más hermoso que la Victoria de Samotracia”.-

Concepción de la *línea-fuerza* cuya medida es , intuición interpretando la naturaleza.

6 La renovación musical: “Jazz” (Armstrong) y clásico vanguardista (Stravinski)

Los negros del “sur” unen la fuerza rítmica africana encarnando su lamento racial

Lo clásico, transgrede las leyes de la armonía, innovando las fórmulas melódicas

7 Surrealismo: Breton(1896-1966)Miró(1893-)Tanguy(1900-1955)Dalí y Magritte

Sobrerrealismo: Formulación moral-estética, es una actitud, ante la vida y la libertad. La realidad profunda, esencia del ser, desde la conciencia a los sueños de la fantasía.

Lo real y lo imaginado,lo soñado y lo cierto,lo natural y ficticio se fusionan en obra

8. Pintura metafísica: *Giorgio de Chirico: Planteo intelectual s/tiempo y la existencia.*

9. Dadaísmo: Tzara(1895-1963)Picabia(1879-1953)Duchamp(1887)Arp

Protesta y revolución contra las convenciones y actos de fe de una sociedad en crisis

“En un mundo corrompido ya no hay lugar para pensar en una obra constructiva”.El artista desde el nihilismo , enfoca su actividad creadora fuera de toda regla lógica.

10. Bauhaus:(1919-1933)Gropius/Mies Van der Rohe:*modernización radical de la vida*

...lograr una cultura del pueblo y para el pueblo/ fusión de la artesanía y las artes... reconciliar“arte y máquina”/sociedad comerciante técnico y artista “unión común”

11. El Cine: la imagen en movimiento, difusor de ideologías, fabricante de mitos

Los grandes cómicos: Charles Chaplin Laurel y Hardy

El cine hablado:*cantante de Jazz*-Nuevos géneros: aventuras/ románticos/ animación

La madurez como expresión: Orson Welles y Humprey Bogart

12. Abstracción y No Figuración: Klee(1879-940)Kandinsky(1866-944)Kupka(1871)

Arte carente de realidad visible o alusiones inteligibles, reducido a lo esencial...

“Transfiguración de motivos naturales, animados de mágicas

resonancia/misterio”Reducción al específico del arte: *formas, colores y materias*, como punto de partida.

13. Informalismo: Tapies (1923) Pollock (1912-1956)Rothko(1903)De Kooning(1904)

Dotar de mayor expresividad a la materia pictórica (masa-color: óleo+aserrín+arena)

También denominado Arte otro, de inspiración intuitiva e inesperada sugestión...

Temática no figurativa:”*Action painting*”Lava de volcán,estallidos,fondos submarinos

14. Expresionismo Abstracto: Kandinsky,Klee,Kline,Rothko,Still,Jackson,Gorky,Bryen

Ruptura con el pasado figurativo y realista; pinceladas violentas sumando intensidad

Referido al espíritu de las “*improvisaciones*”de Kandinsky (de lo lírico a lo exacto).-

Desde la escala y la energía psíquica gestual, a la sensualidad del color que sugiere.-

15. Arte Pop: Lichtenstein, Rauschenberg, Warholl, Seguí,Noé,de la vega (fines del 50’)

Acercamiento a elementos de la vida cotidiana, personajes y productos de consumo

Implantación de la llamada “*cultura coca*” de signo americano (opuesta a la europea)
La “cosa popular” es llevada a símbolo de uso cotidiano (bandera EEUU o un escoba)

16. Op Art: Vasarely, Stevenson, Riley,

Percepciones virtuales del color, traducido en vibraciones de formas en la retina.-

Investigaciones sobre los fenómenos ópticos: expansión y contracción de figuras.-

“Optical art” abandona el plano de la pintura y proyecta 3 dimensiones físico-técnico

17. Arte cinético: Vasarely, Calder, Moholy-Nagy, Riley, Tinguely, Ricker, Le Parc

Universo plástico más allá de los conceptos tradicionales de pintura y escultura

Estructuras móviles (motores eléctricos / otras fuentes) dotan de movilidad a la obra

Real incorporación del movimiento a la obra de arte (no ya representación/ilusión)

18. Arte Ecológico: Morris, Smithson, Long, Dibbets, de María, García Uriburu

Se reelabora el Medio-ambiente fuera de los límites de las galerías de arte (paisaje)

La obra ecológica se interrelaciona entre el artista, materiales y el escenario natural

Actúan escolleras, rocas en el agua, montículos de tierra removidos por maquinarias

19. Arte Minimalista: Wollheim, Mangold, Van der Rohe (*Racionalismo: Menos es más*)

Austeridad, reducción, síntesis, depuración pasaron del racionalismo al minimalismo.

La ambición minimalista es el silencio elocuente, la + carga expresiva con - medios

En la estética minimal, la atención se reclama desde el vacío, nunca desde el

exceso.

20. Revolución musical: 1953, se unen el *ritmo negro* con el *country*: “rock and roll”

Elvis Presley identifica a una generación joven, rebasando las fronteras de EEUU

Los Beatles revitalizan el rock, convirtiéndose en mito del siglo XX

Otros temas: **Literatura / Teatro / Escultura**

UNIDAD N°6: LA POSMODERNIDAD (SIGLO XX- XXI: década del 70´ a la actualidad)

Temas referidos al contexto

1. Contexto social, político, religioso y económico de los 70´
2. Cambios tecnológicos y científicos: los medios masivos de comunicación
3. Usos, modas y costumbres de la “nueva era”
4. La ecología: una reflexión colectiva sobre el futuro del planeta.

Temas referidos al arte

1. Nuevos formatos de expresión artística postvanguardias.
2. La arquitectura “posmoderna” y las nuevas articulaciones artísticas- mediáticas.
3. Las nuevas expresiones del diseño: el arte digital.
4. El ocio como expresión de la nueva cultura.

2. BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía consultada (referencia epocal)

- La divina Comedia (Dante Alighieri)
- Utopía (Tomás Moro)
- El príncipe (Maquiavello)
- Decameron (Bocaccio)
- El elogio de la locura (Erasmus de Rotterdam)
- Sandro y Simonetta (Richard Burns)
- La agonía y el éxtasis (Papini)
- Bomarzo (Manuel Mujica Lainez)
- Comedias (el avaro/ las preciosas ridículas/ El médico a la fuerza/etc)Molière Ed. Porrúa
- Macbeth/ El mercader de Venecia/ Julio César/ la tempestad/ W.Shakespeare Ed. Porrúa
- Obras completas de Julio Cortázar
- El mundo de la ópera- Fundación Tabacalera (10 volúmenes)
- Guías visuales Clarín (principales ciudades del mundo)

Multimedia-Guía de apreciación musical

- Enciclopedia encarta 2004 / 2005
- Los grandes clásicos- Historia de la música clásica (65 capítulos) ediciones del Prado
- Classic masters- Los grandes maestros de la música clásica- ediciones folio España
- Encuentro con los genios- Noticias (3 entregas)
- Los genios de la pintura: formato en video de la BBC TV-edición Visual ediciones s.a

Páginas Webs disponibles para visitar

- www.renacimientoitaliano.com
- www.artes.com
- www.artehistoria.com
- www.terra.com
- www.edulat.com