

I.

Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada

Instituto superior de formación docente y/o técnica: Escuela Superior de Bellas Artes Regina Pacis

Profesorado y tecnicatura en Artes Visuales

Asignatura: Historia del Arte 1º año

Ciclo lectivo: 2022

Cantidad de horas semanales: dos

Profesor: Lic. Ramiro Ladrón de Guevara

II. Funciones de la cátedra

Se tratará de poner en práctica una lectura crítica de la historia del arte y de la producción de imágenes en su desarrollo occidental; desde sus orígenes en Asia Menor hasta el siglo XVIII en las metrópolis de Europa. Se hará particular hincapié en la función que cumplen esas imágenes en relación con cada contexto histórico particular. Asimismo, se procurará reconocer en esa historia dispositivos imaginarios/visuales de completa actualidad.

Rompiendo con la tradicional identificación entre la evolución histórica y la del año escolar, se operará una dialéctica constante, clase a clase, entre el marco cronológico general y las formas concretas asumidas por las diferentes coyunturas en particular. El despliegue y la evolución de tal dialéctica –a dividir en dos unidades- procura priorizar la organicidad de la problemática tratada antes que el volumen de información. En este mismo sentido se intentará capitalizar inquietudes y preguntas de lxs propixs estudiantes.

La transferencia de información será complementada periódicamente, por un lado, por la lectura conjunta de textos y su discusión, por el otro por la ejercitación de la lectura/análisis/interpretación de imágenes tendiente a ubicarlas -a partir de su contenido, su tratamiento, sus soportes- en sus coordenadas espacio-temporales.

Se hará uso de los parciales a fin de producir en lxs estudiantes una identificación entre la producción actual -propia y de compañerxs- y la tradición que prolongan y/o interpelan.

III. Fundamentación

La historización de acontecimientos, formas, objetos, es lo que aporta a éstos valor y/o significación, además de identificar la experiencia vital de cada estudiante con la cultura en la que se desarrolla. Partiendo de tal hipótesis de base, la asignatura se propone ofrecer, al inicio de la carrera, un marco -hasta el siglo XVIII-, general y crítico de la tradición occidental que nos constituye, de modo que oficie de emplazamiento histórico apto para situar contenidos a desarrollar en los años subsiguientes de formación.

Los estudiantes abordarán el desarrollo de tal marco histórico tras haber recibido un primer panorama muy general de la historia del arte occidental, con particular énfasis en el siglo XX (Formación básica); lo que permitirá encarar la producción visual occidental a partir de una base previa. Asimismo, se operarán cruces teórico-prácticos con la otra materia histórica a cursar durante el 1er año de la carrera.

Partiendo de la hipótesis de que nuestros gustos y elecciones están fuertemente determinados por el devenir de la cultura que habitamos, el panorama histórico en cuestión aspira además a situar las técnicas y problemáticas trabajadas en los talleres en relación dialéctica con una tradición, abriendo así una dimensión crítica tanto de la práctica personal cuanto de los saberes heredados. En este aspecto la escritura, ejercitada en los parciales, ocupará un lugar preferencial.

IV. Expectativas de logro

- Que el/la estudiante pueda leer/interpretar en cada imagen las coordenadas a las que pertenece y de las que ha sido efecto.
- Que logre reconocer articulaciones entre aquellas imágenes y los valores contextuales que ellas presentan/representan.
- Que pueda asimismo ensayar articulaciones nuevas entre esas imágenes y sus coyunturas, a fin de construir una historia propia y personal, centrada en los propios intereses y situación –de género, de clase, de creencia, de situación geopolítica, etc.-.
- Que el/la estudiante sea capaz de una visión panorámica de la historia de las imágenes en Occidente, que le permita asimilar con facilidad cada nuevo dato, incorporándolo a –y enriqueciendo y complejizando- un cuadro ya existente.
- Que el/la estudiante se asuma como parte involucrada del proceso histórico que la asignatura recorre; que pueda explicitar sus preferencias personales y las fortalezca o las modifique a partir de una interrogación curiosa de sus causas.

V. Propósitos del docente

- Se procurará proporcionar un marco general y panorámico –heurístico- de la historia del arte en Occidente; de modo que aquél abra margen a ensayar articulaciones y recorridos nuevos, así como a considerar críticamente los ya establecidos.
- Ofrecer claves para establecer una mayor o menor identificación entre hechos espacial y temporalmente distantes.
- Brindar asimismo claves al estudiante para identificar y diferenciar esos hechos e imágenes con, y a partir de, sus propias coordenadas personales.
- Estimular la capacidad crítica que posibilita asumir el carácter artificial y provisional que cada construcción de la historia manifiesta; así como su fondo ideológico y su posicionamiento político. Por añadidura promover la comprensión de que otras historias son las historias del otro a considerar y respetar.

VI. Encuadre metodológico

1- La asignatura se organiza a partir de dos unidades cuatrimestrales: 1- Antigüedad Arcaica (Mesopotamia y Egipto); Antigüedad Clásica (Grecia, Roma); Edad Media (Conformación de la Europa continental) 2-Baja Edad Media y Edad Moderna (hasta el siglo XVIII).

Cada una de estas unidades se encarará, antes que cronológicamente, en dialéctica constante entre lo general a lo particular, confrontando posibles identidades y diferencias entre períodos, privilegiando la organicidad del conjunto antes que el caudal de información.

2- Se ejercitará periódicamente la lectura de imágenes a partir de preguntas concretas (respecto de su contenido, sus dispositivos formales, su soporte), a fin de determinar sus coordenadas espacio-temporales. Entendemos de este modo abrir dos dimensiones: 1- la de la traducción a, y ejercitación de, la palabra en diálogo con la imagen visual; 2- la del ejercicio de un hábito/habilidad que se active a futuro ante la presencia de cada producción – no necesariamente visual.

3- Se apelará al potencial deseo del/la estudiante mediante la identificación, en su dimensión histórica, de sus propios gustos, afinidades, elecciones. En este mismo plano se procurará encarar la lectura de los períodos históricos y sus imágenes a partir del uso del rico acervo de saberes y creencias que traen los estudiantes –frecuentemente sin saberlo-. Se animará la explicitación de preferencias personales y la interrogación del porqué de esas preferencias.

VII. Recursos y estrategias

-Participación: análisis y discusión conjunta de imágenes; (eventualmente puede organizarse en grupos a fin de promover el intercambio teórico y la producción de documentos –enunciados- conjuntos)

-Interpretación: uso de la palabra –en sus modos oral y escrito- a fin de ejercitar la traducción de lo propiamente visual a dimensiones más abstractas y estructurales. Ejercicio de lectura conjunta de textos (no necesariamente referido a la historia del arte) que ofrecen cierto grado de complejidad y resistencia.

-Identificación: producción de textos destinados a establecer identidades y diferencias entre la producción y las preferencias personales y las que caracterizan la cultura que nos habita.

-Classroom: a fin de consignar bibliografía, fechas y condiciones de examen y un recorrido sumario, en imágenes, del programa a concretar durante el año.

VIII. Contenidos

Todos los contenidos tienen aquí carácter potencial, supeditado al desarrollo de la discusión y articulación de los diferentes períodos abordados.

Unidad 1- Antigüedad Arcaica y Clásica – Edad Media

Antigüedad Arcaica. Inicios de la cultura: proceso de sedentarización; primeros asentamientos en Mesopotamia, sus técnicas, su economía y sus creencias, las prácticas rituales y su imaginario. Sumerios y acadios: primeras ciudades y

primeras religiones organizadas. Nuevos regímenes imaginarios: su función política. Emergencia y desarrollo de la escritura.

Egipto Antiguo: unificación y períodos sucesivos. Dioses y creencias: su evolución a lo largo de tres milenios. Producción de imágenes religiosas y cotidianas: arquitectura, pintura y relieve mural, estatuaria. Desarrollo de la escritura.

Israel, Asiria y Babilonia. El alfabeto y el hierro. Dioses y Estados en conflicto: constitución de la monarquía hebrea y escritura del Antiguo Testamento. Expansión asiria: relieves de conquistas y cacerías –Calha y Nínive-. Babilonia de Nabucodonosor: relieves vidriados.

Antigüedad Clásica. Estratificación social: aristócratas, demócratas y esclavos. Imágenes de –y para – una economía comercial. Expansión de la estética helenística. Emergencia del racionalismo en Grecia. Nacimiento de la filosofía: físicos y pitagóricos. El pensamiento técnico de los sofistas. Reformas sociales en la polis: el reconocimiento y la asunción de lo público. Inicios de la reflexión filosófica acerca de la belleza y el sentido de las imágenes. La noción de “bellas artes”.

Roma Imperial: herencia Helenística. Producción de imágenes religiosas y cotidianas. Naturalismo. El imaginario de la vida cotidiana. Pintura mural y mosaicos decorativos. Emergencia del cristianismo y resignificaciones del imaginario arcaico y clásico. Constantinopla y el Imperio cristianizado.

Alta Edad Media. El icono: el retorno al sentido sagrado de las imágenes. El cristianismo y la producción de imágenes. Querrela iconoclasta. El lugar de las imágenes en la doctrina católica. Emergencia del reino franco y separación progresiva de las iglesias de Oriente y Occidente: Renacimiento carolingio. Musulmanes y vikingos: aportes e influencias. La vida monacal: rescate y preservación del pasado latino; los monjes copistas. Los evangelarios: interpretaciones bárbaras de la doctrina cristiana.

Unidad 2 Baja Edad Media – Edad Moderna: Renacimiento, Barroco y s XVIII

Baja Edad Media. Arte románico: asimilación, por los bárbaros, del mundo antiguo. Cruzadas. Explosión demográfica de los siglos XI XII y XIII.

Emergencia de la burguesía: de una economía local de subsistencia a una economía de intercambio; primeras ciudades modernas, primeras universidades, primeras catedrales. Peregrinaciones: el camino de Santiago y las reliquias sagradas. El gótico y el retorno a la observación de la naturaleza. El gótico Internacional y la recuperación de los saberes de la Antigüedad Latina. Resurgimiento de la figura del artista.

Institución del mundo burgués. Primer Renacimiento en Italia; retorno al mundo clásico y descubrimiento de la Antigüedad Helenística. Subjetividad moderna: la Iglesia y el paradigma burgués. La Florencia de los Medici y el dibujo - formalización geométrica del espacio y Neoplatonismo-. Aparición del óleo en el norte de Francia y los Países Bajos. Venecia y el color –relación con Constantinopla y Oriente en general-. Alto Renacimiento en Roma: Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y la inflexión manierista. Humanismo: Dante, Petrarca, Boccaccio, en Italia; Erasmo, Dürero, Cranach en el norte de Europa.

La Reforma: el sentimiento religioso en el norte de Europa y su objeción al imaginario de la Iglesia de Roma. Holanda calvinista: nuevos comitentes, nuevos valores; de un arte religioso a un arte burgués -paisajes, naturalezas muertas y escenas de la vida cotidiana-.

La Contrarreforma: el Concilio de Trento y una nueva apuesta por las imágenes: escenas de alto impacto; teatralidad y naturalismo. Manifestaciones devotas en España: la corte de Felipe IV; las “vanitas”; la Inmaculada Concepción.

La conformación de la noción moderna del arte: separación entre “arte” y “artesanía”; las nuevas instituciones -Academias, Salones, colecciones y público moderno-. El Rococó y el declive de la monarquía francesa: los paradigmas del gusto y la elegancia. Diderot: la Enciclopedia y la crítica de arte moderna. Repercusiones y resignificaciones en el resto de Europa: el Rococó sacro del sur de Alemania; el retrato académico en Inglaterra; las “vedutti” venecianas.

IX. Bibliografía

Obligatoria

Unidad 1

- Naydler J (2003) *El templo del cosmos, La experiencia de lo sagrado en el Egipto antiguo*, Siruela, España
- Vernant J.P. (1983) “Del mito a la razón: la formación del pensamiento positivo en la Grecia arcaica”, en *Mito y pensamiento en la Grecia Antigua*, Ariel filosofía, Barcelona
- P. Saenz A (1991) *El icono, esplendor de lo sagrado*, Ediciones Gladius, Bs. As.

Unidad 2

- Garín E. (1980) *El Renacimiento italiano*, Editorial Ariel, Barcelona
- Barthes R. (2003) *El mundo-objeto*, en *Ensayos críticos*, Seix Barral, Bs. As.
- Shiner L. (2001) *La invención del arte*, Paidós estética, Barcelona

Optativa

- Herzog W (2010) *La cueva de los sueños perdidos* –film documental-
<https://www.youtube.com/watch?v=NfF989-rW04>
- Duby G. (1995) *Año 1000, año 2000 – La huella de nuestros miedos*, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile

X. Extensión e investigación

Entendemos que el único modo de alentar una curiosidad genuina y activa respecto de la historia pasa por establecer una pertinencia claramente reconocible entre la dimensión personal-particular y aquella englobada por la cultura. Se apelará principalmente a la identificación personal con la dimensión histórica mediante el establecimiento, siempre hipotético, de identidades y diferencias entre lo producido en los talleres y la tradición recorrida en la presente asignatura.

Inversamente, consideramos que la actividad historizante (diacrónica) es la que permite señalar el sentido/valor de la producción en una coyuntura (sincrónica) determinada. A tal fin se viene desarrollando desde hace años (interrumpida por la pandemia, y a retomar), con Historia Social -a cargo de la Prof. Mercedes Niklison-, una actividad conjunta en dos fechas destinada al ejercicio de articulaciones posibles de imágenes elegidas por lxs estudiantes según su gusto.

XI. Evaluación

La materia podrá promocionarse con calificación 7 (siete) o superior en cada uno de los exámenes. Las evaluaciones serán escritas-domiciliarias (a entregar por classroom).

La asistencia no podrá superar las tres (3) faltas cuatrimestrales; debiendo realizarse una tarea teórica –a convenir- para acceder a la reincorporación.

Entendemos aquí la evaluación como el establecimiento de un diagnóstico respecto de la relación del/la estudiante con los contenidos propuestos, manifiesta sobre todo en su capacidad de aprovecharlos. La evaluación diaria y permanente considerará la participación, la capacidad de asimilación y, sobre todo de implementación de los recursos teóricos en juego. También la articulación original de estos recursos en la interpretación de imágenes (no necesariamente históricas o ajenas).

Los parciales (4) considerarán la capacidad, en el uso de la palabra escrita, para enunciar consistente y claramente una hipótesis interpretativa y, en lo posible, original. Junto a la calificación cuantitativa se ofrecerá una breve devolución escrita tendiente a señalar otras vías interpretativas posibles, así como artistas y escuelas pertinentes; también consejos prácticos tendientes a evaluar la propia expresión (leerse pausadamente y en voz alta o pedir a un/a tercerx que lo haga; confrontar lo asimilado con otrxs; dividir la exposición en secciones claramente subtituladas; etc.).

Lic. Ramiro Ladrón de Guevara