

Pontificia Universidad Católica Argentina
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DEL ROSARIO

PROGRAMA

Historia del Arte I

(Aprobado por Acta de Consejo 02/05)

MARTILLERO PÚBLICO, CORREDOR (INMOBILIARIO Y MOBILIARIO)
ADMINISTRADOR DE CONSORCIOS Y TASADOR

Vigente a partir de 2005

1° AÑO – 1° Semestre

PROFESORA: Andrea ZULIANI BELLUSCHI

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

- Conocer los conceptos fundamentales sobre bienes culturales histórico-artísticos para formar una conciencia respecto al valor de este legado, su significado cultural y la necesidad de su preservación y restauración en su respectivo contexto.
- Colaborar con la adquisición y articulación de diversas teorías sobre el concepto de lo artístico en relación a los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio de una nación, favoreciendo la creación de un espacio de análisis e interpretación.
- Desarrollar una periodización del arte argentino y establecer las principales problemáticas dentro del mismo y, particularmente, en nuestra región.
- Formar la capacidad de observación a fin de lograr una valuación idónea de los bienes culturales dentro de su inserción cotidiana, turística y financiera.

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA

UNIDAD I:

Utilización de conceptos específicos para el análisis e interpretación de los distintos objetos artísticos. Semiótica / semiología. Nociones de sistema, código, signo, sintagma,

paradigma. La significación en la imagen. Denotación, connotación. Pragmática: Conceptos básicos: componentes materiales y relacionales. Iconografía-iconología.

Bibliografía específica de la Unidad I:

DE SAUSSURE, Ferdinand: *Curso de Lingüística General*, Ed. Losada, Buenos Aires 1981.

ESCANDELL VIDAL, M. Victoria: “La pragmática”, “Conceptos básicos de Pragmática”, “Austin y la filosofía del lenguaje corriente” en *Introducción a la Pragmática*. Ed. Ariel, Barcelona, 1996.

MARTINE Joly: *La imagen fija*, ed la marca, Buenos Aires, 2003.

PANOFSKY Erwin: *El significado de las artes visuales*, Madrid, Ed. Alianza, 1979.

UNIDAD II:

Reflexiones sobre la estética, la ética, lo bello y lo feo en el arte. Vinculación de la estética con los valores morales haciendo hincapié en arte plástico. Relación belleza-verdad. Conceptualizaciones. La Interpretación en el campo del arte plástico. La valoración global del texto: la estética de la recepción. Hermenéutica como comprensión del símbolo. Retórica de la imagen. Figuras del discurso.

Bibliografía específica de la Unidad II

BARTHES, Roland: “Retórica de la imagen” en *Lo obvio y lo obtuso*. Ed. Paidós, Barcelona, 1992.

BAYER, Raymond, *Historia de la Estética* Fondo de Cultura Económica, México, 1998.

GÓMEZ REDONDO: “La estética de la recepción” en *La crítica literaria del siglo XX. Métodos y orientaciones*. Ed EDAF, Madrid, 1996.

JIMÉNEZ, José: “Los avatares de la belleza” en *Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética*, Madrid, Técno, 1986.

LE GUERN, Michel, “*La metáfora y la metonimia*”. Ed Cátedra, Madrid, 1990.

MATURO, Graciela: *Introducción a una hermenéutica del texto*. Ed. TEKNÉ, 1995.

UNIDAD III:

Diferentes parámetros estéticos del Arte Occidental: Sistemas y códigos de las culturas arquitectónicas de occidente. El canon greco-romano. Mimesis y representación. Lo sublime Kantiano-lo sublime en las vanguardias. La época de la reproducción técnica. Variaciones, a nivel diacrónico, de las concepciones acerca del arte y de los objetos artísticos que forman parte del patrimonio cultural.

Bibliografía específica de la Unidad III:

AUERBACH, Erich: *Mimesis*. México: FCE, 1979

BENJAMIN, Walter: “*La obra de arte en la época de su reproducción técnica*”, en *Discursos interrumpidos I*, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A. de Ediciones, Buenos Aires, 1989.

ENAUDEAU, Corinne, *La paradoja de la representación*. Ed Piados ,Buenos Aires, 1999.

GÓMEZ REDONDO: *La crítica literaria del siglo XX. Métodos y orientaciones*. Ed EDAF, Madrid, 1996.

IGLESIA, Rafael E. J.: “El legado Griego” Espacio Editora, Buenos Aires, 1977.

JENKS, Charles. Los modos de comunicación arquitectónica en Arquitectura posmoderna. Barcelona. Ed Gili. 1986.

PISCHEL, Gina: *Historia Universal del arte*, 3 tomos, Editorial Noguer SA Barcelona 1967.

KANT, Emanuel, *Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime. Crítica del Juicio*. Argentina, Ed. Porrúa México.

LYOTARD Jean-Francois: “Lo sublime y la vanguardia”, “Representación, presentación, impresentable” en *Lo inhumano*. Buenos Aires, Ed. Manantial, 1998

SUMMERSON, John: “La gramática de la antigüedad” y “Lo esencial del clasicismo” en *El lenguaje clásico de la arquitectura. De J.B. Alberti a Le Corbusier*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1974.

UNIDAD IV:

Desarrollo de las principales problemáticas de las artes plásticas de nuestro país. La búsqueda de “identidad” en un sentido unívoco. Periodización del arte argentino.

Los pintores viajeros: características de sus obras y significación de las mismas para la cultura nacional.

La pintura Nacional del S. XIX. Símbolos, significaciones y características. Influencia de las grandes corrientes europeas.

Las Vanguardias y la inserción de Argentina en el contexto internacional.

Bibliografía específica para la Unidad IV:

CASANEGRA, Mercedes. N: Nueva Figuración 1961-1965 en ELLIOT, D. (ED), Catálogo de exposición *Art from Argentina 1929-1994*, Oxford , The Museum of Modern Art Oxford, 1994, pp 76-83.

HERRERA, María José: “Los años setenta y ochenta en el arte argentino. Entre la utopía, el silencio y la reconstrucción” en BURUCÚA José Emilio (Director del tomo), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y Política*. Vol II, Sudamericana, Buenos Aires, 1999, pp 119-171.

LOPEZ ANAYA, Jorge: *Historia del Arte Argentino*. EMECE. Bs. As. 1997.

-----: “Estrategias para la delimitación del arte. Buenos Aires, 1959-1965” en *El arte en un tiempo de dioses*, Almagesto, Buenos Aires, 1995, pp 147-179.

LOPEZ ANAYA, Jorge: “Arte Argentino entre humanismo y tardomodernidad.” Prólogo del catálogo de la exposición *Una visión de la plástica Argentina contemporánea 1940-1999*, Fundación Patio Bullrich, Buenos Aires, 1990.

-----: “La pintura y la escultura en la Argentina entre dos fines de siglo. Prólogo del catálogo de exposición *90 años, una selección de pintura Argentina*. Fundación Patio Bullrich, Buenos Aires, 1989

FANTONI, Guillermo A.: “El itinerario de una modernidad estética. Intensidades vanguardistas y estrategias de modernización en el arte de Rosario”. EN AA.VV. *Arte y Poder. V Jornadas de Teoría e Historia de las artes*. Centro Argentino de Investigadores de Arte, Buenos Aires, 1993. pp.105-113.

LONGONI, Ana-MESTMAN, Mariano: "Tucumán Arde" en *Causas y Azares*, Buenos Aires, año N° 1, primavera, 1994, pp75-89.

-----: "Vanguardia y Revolución: Acciones y definiciones por una "nueva estética" Argentina, 1968" en PUCCIARELLI, Alfredo (ed) *La primacía de la política* Eudeba, Buenos Aires, 1999, pp 235-264

ROMERO BREST, Jorge: *El arte en la Argentina. Últimas décadas*. Buenos Aires, Piados, 1969. pp 68-100

PAYRO, Julio, *23 pintores en la Argentina, 1810-1900*. Ed. Eudeba, Buenos Aires, Argentina, 1973.

PELLEGRINI Aldo, *Últimas tendencias de la pintura*. Ed. Muchnick. Bs As 1966.

PERAZZO, Nelly: "Aportes para el estudio del Informalismo en la Argentina" en catálogo de exposición *El Grupo Informalista argentino*. Museo Sívori. Buenos Aires. 1978.

WECHSLER, Diana: "Impacto y matices de una modernidad en los márgenes. Las artes plásticas entre 1920 y 1945" en BURUCÚA, José Emilio (Director del tomo), *Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y Política*. Vol. I, ED Sudamericana, Buenos Aires, 1999, pp. 269-314.

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA MATERIA

ARISTÓTELES: *Poética*, Leviatán, Buenos Aires, 1992.

ASOCIACION ARGENTINA DE CRÍTICOS DE ARTE: *Historia Crítica del Arte Argentino* Editado por Telecom. Buenos Aires. 1995

BARTHES, Roland: *Lo obvio y lo obtuso*. Ed. Paidós, Barcelona, 1992.

BEARDSLEY, Monroe y Hospers: *Estética, Historia y Fundamentos*, Madrid, Cátedra, 1990.

BOZAL, Valeriano: *Historia de las ideas estéticas y e las teorías contemporáneas I y II*, Madrid, Visor, 1996.

BURUCÚA, José Emilio: *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*.

Tomo I. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Impreso en España. 1999.

CABANNE, Pierre: *El arte del siglo XX*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1983.

CALABRESE, Omar: *Cómo se lee una obra de arte*. ED Cátedra. Madrid, 1994.

-----: *El Lenguaje del arte*, ed. Paidós, Barcelona, 1995.

CAMARERO BENITO, A.: *Misterio, Mito, Símbolo, Revelación, Razón. Síntesis histórica y actual de la mentalidad humana*. Ed Bonum SACI, Buenos Aires, 1997.

COLLI, Giorgio: *Filosofía de la expresión*, Ediciones Siruela, 1996.

DE MICHELLI, Mario: *Las vanguardias del siglo XX*, Madrid, ed Alianza, 1979.

DUCROT-TODOROV: *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*, ed Siglo XXI, España, 1979.

ECO, Humberto: *Signos*, Barcelona, Labor, 1980.

-----: *Obra abierta*. Barcelona, Ariel, 1990

-----: *Tratado de Semiótica General*, Barcelona, Lumen 1990.

-----: *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, Lumen 1997.

-----: *Lector in fábula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*. Ed. Lumen, Barcelona, 2000.

FERNANDEZ, Marta y AGUETA, Ma. Isabel: "Grabadores en la Argentina"

Bs.As. Argentina. CEAL. *Dibujantes y grabadores de América*, 1976.

GADAMER, Hans G.: *La actualidad de lo bello*. Barcelona. Piados, 1991

GENETTE, Gerard: *Palimpsestos. La literatura al segundo grado*. Madrid, Trad., Ed. Taurus, 1989.

GIVONE, Segio: *Historia de la Estética*, Madrid. Técnos, 1988.

GRUPO μ : *Retórica general* Ed Piados, Barcelona, 1987.

HEIDEGGER, M: "El origen de la obra de arte", en *Caminos en el bosque*, Madrid, Alianza, 2000.

LOMBAN, Juan Carlos: "La época independiente" y "El arte de la época independiente" en *Historia del Arte Latinoamericano* Edit Asociación Cultural Kilmes. Bs.As. Argentina 1994 .

MANSBRIGE, John: *Historia gráfica de la arquitectura* Ed Victor Lerú SA, 1967.

MARLEAU-PONTY, M.: *Fenomenología de la percepción*. Ed. Planeta -Agostini Barcelona, 1994.

MERLEAU-PONTY, M.: *L'oeil et l'esprit* , Paris, Gallimard. Trad. *El ojo y el espíritu*, Buenos Aires, Paidós, varias ed.

MOYANO, Dolores: Panorama del S. XIX: política, economía y arte. Módulo II de la Cátedra Arte Argentino y Latinoamericano. Mimeo.

E. PANOFSKY, *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Ed. Tusquets, 1973.

PLATÓN: *Ión*, Madrid, Biblioteca Clásica gredos, 1985.

-----: *Hippias Mayor*, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 1985.

-----: *La República*, Buenos Aires, EUDEBA, 1963 (Libros VII y X)

RICOEUR, Paul, *Del lenguaje, del símbolo y de la interpretación. El conflicto de las interpretaciones. Método hermenéutico y filosofía reflexiva*. Siglo XXI.

TODOROV, Tzvetan, *Simbolismo e interpretación*. Ed. Monte Ávila, Caracas, Venezuela, 1992.

<p><i>La bibliografía estará sujeta a especificaciones puntuales y será oportunamente ampliada en clases.</i></p>
