

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y TURISMO

Programa para Alumnos Extranjeros de Intercambio

Asignatura: Historia del Arte Hispanoamericano y Argentino

Duración: anual
Carga horaria: 2 horas semanales
Días de cursado: martes de 16.30 a 18.30 h
Inicio de clases: Abril de 2017
Idioma del curso: Inglés

Profesora: Arq. Elizabeth Kries

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y TURISMO
Programa para Alumnos Extranjeros de Intercambio

Asignatura: Historia del Arte Hispanoamericano y Argentino
Duración: cuatrimestral
Carga horaria: dos horas semanales (martes de 16.30 a 18.30 h)
Profesora: Arq. Elizabeth Kries

Destinatarios: Alumnos del Programa de Estudiantes Extranjeros de Intercambio

Programa de la asignatura

Objetivos docentes específicos

Análisis e interpretación del patrimonio cultural, artístico y arquitectónico de Hispanoamérica expuesto a partir de las especiales y únicas condiciones de recepción y adaptación de los estilos artísticos europeos, previamente asimilados por España y Portugal, y las circunstancias de su recreación en América, durante el periodo colonial. La dimensión urbanizadora, sus derivaciones simbólicas culturales y el fenómeno de transculturación de expresiones vernáculas americanas serán foco de atención del programa, avanzando sobre el siglo XIX en la etapa de independencia, sumando influencias de otras regiones europeas con la posterior consolidación de las naciones americanas, para comprender las dimensiones culturales del siglo XX y principios de XXI, en el contexto mundial. Desarrollar la comprensión y la interpretación de la obra de arte como medio para la formación de un espíritu crítico.

Metodología de estudio

Se estudiarán los distintos procesos de análisis artístico aplicados a las obras más relevantes de cada período y cada uno de los estilos artísticos que representaron. Las obras artísticas producidas en Latinoamérica serán evaluadas a través de su análisis formal y de los procesos de transculturación que se generaron a partir del siglo XVI como modelos de integración cultural, dentro del contexto socio-cultural.

Competencias transversales

- Capacidad de análisis de obras artísticas hispanoamericanas y latinoamericanas.
- Capacidad de crítica formal y contextual.
- Capacidad de comparaciones transversales de los fenómenos histórico-artísticos en perspectivas culturales globales.

Competencias específicas

- Conocimiento y dominio de las condiciones histórico-culturales e interpretativas de la historia del arte hispanoamericano.
- Capacidad de identificación de los lenguajes formales y simbólicos del ámbito hispanoamericano y latinoamericano.
- Conocimiento de los referentes documentales y literarios que explican el surgimiento y desarrollo del arte hispanoamericano y latinoamericano.

Competencias básicas generales

- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias instrumentales

- Analizar y sintetizar toda la información adquirida.
- Ser capaz de localizar, manejar y sintetizar información contenida en bases de datos, otros instrumentos informáticos e Internet.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica (en la enseñanza, la investigación, la gestión de recursos culturales, gestión de industrias y turismo culturales o patrimonio cultural, historia, geografía, medio ambiente, etc).
-

Competencias personales

- Ser capaz de trabajar en equipo.
- Reconocer la diversidad de la cultura latinoamericana. Tener capacidad crítica y autocrítica.
- Poseer un compromiso ético.

Contenidos de la asignatura

Bloques temáticos:

Período Virreinal al Barroco Colonial (siglo XVIII):

- 1) El control del territorio y la ciudad en América Latina.
- 2) La Carrera de Indias y las fortificaciones.
- 3) La iglesia en América: La arquitectura de la conversión y las grandes catedrales.
- 4) La arquitectura civil.
- 5) El barroco en América Latina.

Siglo XIX:

- 1) La construcción visual de la "nación americana" durante el siglo XIX. Experiencias y estrategias.
- 2) Las influencias culturales europeas a partir de la independencia de las naciones americanas.

Siglos XX al XXI:

- 1) El rescate del pasado hispánico en las manifestaciones culturales (literatura, arte y arquitectura).
- 2) La huella de lo pre-hispánico en el arte americano.
- 3) Vanguardias con tradición: irrupción de la modernidad.
- 4) Lo popular en el arte latinoamericano.

Bloques temáticos detallados:

Período Virreynal al Barroco Colonial (siglo XVIII):

- Las Antillas y los orígenes del Arte Hispanoamericano. Ciudades y fortificaciones
- Nueva España en el siglo XVI. Arquitectura y evangelización. Escultura y pintura. Aportaciones indígenas.
- El Virreinato peruano en el siglo XVI. Evolución histórica y proceso urbanizador. Los grandes centros virreinales: Lima, Cuzco, Colombia, Ecuador. Escultura y pintura
- El Protobarroco en México: arquitectura y ornamentación. La fiesta como generadora de las artes plásticas.
- El Barroco peruano. Las escuelas limeña y cuzqueña. Arequipa, las regiones andinas y el Callao. Escultura y pintura.
- El auge del Barroco en México: circunstancias históricas y fases estilísticas. Escuelas regionales. Influencia indígena. Escultura, pintura y artes suntuarias
- Arquitectura barroca caribeña y centroamericana. Misiones del Paraguay. Las

proyecciones periféricas: Estados Unidos, Chile, Río de la Plata. La proyección oriental: arte hispanofilipino.

- El final del Barroco y los orígenes del Neoclasicismo en Hispanoamérica.

-El Descubrimiento de América y los grandes fenómenos de transculturación artística. La noción de estilo artístico y su aplicación a los períodos del Arte Hispanoamericano. La pervivencia gótico-mudéjar y la introducción del Renacimiento en la Península. El problema de la persistencia de aspectos formales y de la sensibilidad indígena en el arte virreinal.

- Las Antillas y el origen del Arte Hispanoamericano. El marco geográfico americano y las vías y zonas estratégicas de proyección española. El urbanismo hispanoamericano: aspectos teóricos y legales. Los precedentes europeos clásicos y medievales del urbanismo indiano. Tipología de las ciudades virreinales. Santo Domingo: modelos edilicios y evolución estilística. La transmisión de obras artísticas europeas y su recepción americana.
- Nueva España en el siglo XVI. Sociedad y proceso de urbanización. Labores de construcción, equipos humanos y transmisión de las técnicas europeas. Arquitectura y evangelización. Las órdenes mendicantes: franciscanos. El atrio novohispano: orígenes y evolución tipológica. La expansión de agustinos y dominicos. Evolución estilística de la arquitectura conventual: desde el Gótico-mudéjar al Renacimiento purista.
- Catedrales novohispanas del siglo XVI. La tipología catedralicia en el Renacimiento hispánico. Las catedrales de Nueva España. Los tratados arquitectónicos europeos en América. Arquitectura civil en Nueva España. Programas constructivos civiles: casas, palacios y obras públicas. La ciudad de México y su evolución urbana. Escultura y pintura novohispanas del siglo XVI. La exportación de obras de arte a las Indias.
- El siglo XVI en Colombia y Ecuador. Tunja. San Francisco de Quito. Arquitectura civil. Escultura y pintura.
- El virreinato peruano en el siglo XVI. Evolución histórica y proceso urbanizador. Arquitectura misional y pervivencias gótico-mudéjares. Cuzco. Lima. Las grandes catedrales. Escultura y pintura peruanas del siglo XVI. Obras importadas. Los artistas italianos en el virreinato y la influencia de las corrientes manieristas.
- El siglo XVII en Nueva España. Consolidación del clasicismo renacentista y comienzos del Barroco. Las grandes catedrales. Las yeserías y la ornamentación de interiores. Las fiestas y las obras de arte efímero. Orígenes de la pintura barroca.
- El barroco peruano. Las escuelas limeña y cuzqueña en los siglos XVII y XVIII. Regiones andinas: Cajamarca. Arquitectura civil. Retablos y sillerías. Escultura y pintura. La pintura cuzqueña.
- Arequipa y la meseta del Collao. Barroco mestizo y la ornamentación planiforme. Arequipa, el Collao, La Paz y Potosí.
- Arte barroco novohispano del siglo XVIII. Las circunstancias históricas y el auge artístico dieciochesco. Fases de la evolución estilística. Arquitectura: la transición renovadora. El "barroco-estípite". El Sagrario de la catedral de México y su influencia. Escuelas regionales del barroco novohispano. La influencia indígena. Persistencia de la arquitectura misional. Escultura y pintura del siglo XVIII. Artes suntuarias.
- Arquitectura barroca del Caribe a Buenos Aires. La Habana. Antigua Guatemala. Las provincias centroamericanas. Nueva Granada. El barroco quiteño. Barroco en el Virreinato del Río de la Plata.
- Las misiones jesuíticas. Organización social y artes plásticas. Tipología arquitectónica y ornamentación de interiores.
- El final del barroco y los orígenes del neoclasicismo en Hispanoamérica. Nueva España: del apogeo del barroco minero a la desaparición del estípite. Modalidades finales de la evolución del retablo. Arquitectura civil. La fundación de la Academia de San Carlos y sus repercusiones artísticas. La Habana, arquitectura ilustrada y nuevas fortificaciones. Centroamérica. Virreinato de Nueva Granada. Lima, Córdoba, Buenos Aires.

- *El mobiliario colonial en América Hispánica.*
- *Arquitectura y Arte en Brasil Colonial.*
- *Desde la Etapa Colonial hasta 1900:*

El curso brinda conocimientos sobre las particularidades específicas del arte colonial americano, para establecer las diferencias con las manifestaciones plásticas europeas y distinguir los aportes de los pueblos indígenas expresados a través de la factura y de nuevas consideraciones iconográficas. Asimismo entiende las manifestaciones locales de las fórmulas barrocas, revalorizando la corriente popular, generalmente representada por artistas indígenas o mestizos.

Se presentarán la función y el significado de las imágenes artísticas y de su fabricación en los procesos de conquista y colonización de América. El papel de las artes en las revoluciones de independencia y en la formación de las nacionalidades americanas hasta 1900.

1900 – 1945:

Las primeras vanguardias y los circuitos de producción, reflexión y legitimación artísticas entre América Latina, Europa y los EE.UU. desde 1900 hasta 1945. Muralismo y universalismo constructivo. Arte, desarrollo y política en América Latina, de las experiencias populistas y las dictaduras a los restablecimientos democrático-constitucionales de fines del siglo XX: entre los concretos, los informalistas, la "nueva figuración" y las crisis posmodernas.

Desde 1945 al Arte contemporáneo:

El debate París-New York en la disputa por la hegemonía artística de occidente. La polémica realismo-abstracción. Políticas de la imagen y exhibiciones internacionales durante la posguerra. El criticismo. Construcción y crisis del paradigma modernista. Los esquemas para comprender el arte moderno. Modernidad, autonomía y heteronomía. Pop y minimalismo. Las formas del neoconcretismo y del conceptualismo. El debate en torno a la nueva sensibilidad. Arte para un sitio específico: arte y naturaleza, arte y ciudad. El cuerpo como soporte de prácticas artísticas. La vanguardia entre el arte y la política. Problemas de la posmodernidad en el arte. Circuitos y agendas del arte más contemporáneo. La emergencia del curador de arte. La reformulación de rol de los museos. Transformaciones en la enseñanza artística. El debate sobre poscolonialismo y globalización.

Se introducirá a los alumnos en el campo de la plástica contemporánea, el lugar que ocupan la crítica y el mercado como factores condicionantes del quehacer artístico y las relaciones entre la producción plástica y los medios masivos de comunicación, la crisis de las vanguardias y el desarrollo de la trans-vanguardia en las últimas décadas del siglo XX.

Se desarrollará el estudio y análisis del arte latinoamericano contemporáneo a partir de ejes problemáticos comunes a la región, de modo que se puedan establecer comparaciones entre las producciones de distintos países en determinados contextos socio-históricos. Los ejes básicos son: los aportes académicos en la plástica del siglo XIX el surgimiento de vanguardias nacionales en los años '20 en México, Brasil y Perú; la incorporación del arte abstracto en los años '40 a partir del aporte de Joaquín Torres García y la difusión de su legado en el Río de la Plata; la definición de una plástica del "realismo mágico", representada en la obra de artistas como Wilfredo Lam y Frida Kahlo; y la internacionalización de las tendencias en la plástica de los años '60 y '70, la crisis de la vanguardia y post-vanguardia en las décadas del '80 y '90. Reconfiguración del campo artístico en el siglo XXI.

Arte Argentino:

El curso planteará un análisis crítico sobre el arte argentino en el siglo XIX, desde la

crisis visual del período revolucionario hasta el proceso de institucionalización del campo artístico. Durante el programa se desarrollará un panorama abarcador de la cultura visual del siglo XIX, incorporando las nuevas lecturas propuestas por la historiografía reciente del arte argentino.

Se elaborará un conocimiento crítico sobre el arte argentino del siglo XX, desde el proceso de institucionalización del campo artístico a las transformaciones de la cultura visual en el fin de siglo. Se despliega el panorama que abarca el conjunto de la cultura visual del siglo XX: el centenario y el arte nacional, modernidad y modernización, la nueva concepción del arte, el legado de los muralistas, el pop y la violencia, el imperio del mercado, la estética y el impacto de la tecnología.

Estética Contemporánea en el Arte Argentino:

El alumno podrá contextualizar los problemas de la Estética en el marco de la cultura contemporánea. En el desarrollo de la materia se presenta una perspectiva de las distintas disciplinas que contribuyeron a configurar el estado actual del pensamiento estético, como la crítica de arte, la sociología, la filosofía, la historia del arte y la semiología.

CONTEXTO SOCIO-CULTURAL

1. La América colonial. La prolongación del Medievo.
 - Conquista y sometimiento de culturas extrañas
 - Sociedad y Economía: estructura del trabajo
 - Los mestizajes
 - Españoles e indígenas
 - Africanos esclavos y negros libres
 - La sociedad de castas
 - Economía y grupos sociales
 - El oro y la plata como motor económico
 - Agricultura y ganadería sectores subsidiarios
 - Sociedad urbana y sociedad rural
2. La creación de una identidad: El criollismo
 - Ni españoles ni indígenas
 - La expresión literaria
 - La reivindicación política
3. Los movimientos de Independencia
 - La oportunidad histórica
 - Las fases
 - Las áreas
4. Caudillos y sueños de progreso
 - Los rasgos comunes de los caudillos
 - Las diferencias regionales
5. La gran inversión extranjera
 - Agotamiento de los caudillos
 - Orden y Progreso
 - La dependencia del exterior
6. El siglo XX : Las revoluciones y los nuevos movimientos integradores
 - Modelos de integración

Actividades formativas:

Clases teóricas

Horas presenciales: 2 horas semanales durante dos cuatrimestres

Evaluación

Interacción teórico-práctica en el aula

Evaluación y criterios de calificación:

Se llevará a cabo un sistema de evaluación continua del trabajo de los alumnos a través de:

Exposición y presentación de los contenidos teóricos y metodológicos de la materia.
Comentarios de texto, previamente planificados y realizados colectivamente.
Breves trabajos escritos de tipo crítico, que se desarrollarán grupalmente, se expondrán y debatirán en clase.

El alumno demostrará la adquisición de las competencias planificadas, a través de:

- Trabajo individual: Hasta el 40% de la calificación final.
- Trabajos escritos o presentaciones orales realizados por el alumno: Hasta el 30% de la calificación final.
- Asistencia, atención y participación en clases, presentaciones orales y conjunto de las actividades prácticas: Hasta el 30% de la calificación final.

Los ejercicios consistirán en el desarrollo de cuestiones histórico-artísticas-culturales de índole conceptual desarrolladas en el programa de la asignatura, y el alumno tendrá que realizar un correcto análisis, clasificación e interpretación de objetos artísticos del arte hispanoamericano y latinoamericano.

Se valorarán los conocimientos, la madurez, el orden y el discurso lógico, la capacidad analítica y de síntesis, la expresión adecuada, el empleo de la terminología propia de la disciplina y la presentación.

Actividades extra-Programáticas:

Visitas guiadas a museos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (actividad optativa a desarrollarse los días sábados o en coincidencia con la Noche de los Museos)

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco

Museo de Arte Español Enrique Larreta

MALBA (Museo de Arte Latinoamericano)

Museo Nacional de Bellas Artes

MAMBA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)

Museo Histórico Nacional

Quinta Los Ombúes (San Isidro)

Quinta Pueyrredón (San Isidro)

Clases especiales con la participación de artistas plásticos invitados.

Taller de artes plásticas dirigido por artista invitado.

Visitas a talleres de artistas plásticos de destacada trayectoria.

Salidas a vernisage de artistas plásticos.