

Materia: Historia de las Artes Plásticas I V (Barroco)

Departamento:

Artes

Profesor:

Penhos, Marta

1er. Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

ASIGNATURA: Historia de las Artes Plásticas IV (BARROCO)

PROFESOR: Marta Penhos-Teresa Espantoso Rodriguez

CUATRIMESTRE: 1° cuatrimestre

AÑO: 2017

PROGRAMA: 0663

Aprobado por Resolución

N° 01.271.12

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Universidad e Buenos Aires

Facultad de Filosofía y Letras

Departamento de Artes

MATERIA: HISTORIA DE LAS ARTES PLASTICAS IV (BARROCO)

Prof. Titular Marta Penhos -Teresa Espantoso Rodriguez

CUATRIMESTRE 1°

AÑO 2017

PROGRAMA 0663

Fundamentación:

Los contenidos de la asignatura refieren a un momento clave de la historia occidental, en el que se consolidan los factores que, en diversos planos, caracterizan lo que Michel Foucault ha denominado "modernidad clásica": en especial el predominio del pensamiento cartesiano y la hegemonía de la ciencia como medio de conocimiento de la realidad, el absolutismo político y la construcción de los estado-nación, la expansión colonial y la consecuente ampliación del mundo conocido por los europeos. Este último fenómeno ha dado lugar a hablar de "primera globalización", que habilita el enfoque de la llamada "global history" o "connected histories".

Uno de los aspectos que atraviesa el periodo es la polémica sobre la imagen y sus funciones vinculadas al ámbito de lo religioso, reavivada a partir del conflicto desatado por los movimientos de Reforma. Asimismo, y mientras que la producción artística está fuertemente ligada al poder político y religioso, se da el proceso hacia la constitución de un campo propiamente artístico, con la afirmación de la figura del artista-autor, y el crecimiento de factores tales como la comitencia y el mecenazgo, el comercio de arte, el coleccionismo, el público, y hacia el final del periodo un impulso particular de la reflexión estética.

El abordaje de los contenidos de la materia tendrá en cuenta las herramientas tradicionales de la historia del arte, como la iconografía y el examen de los lenguajes artísticos, en un cruce fértil con la historia cultural y los estudios de la cultura visual. En cuanto a la historia cultural se tomará en especial la teoría de la representación tal como ha sido desarrollada por la historiografía francesa, en particular por Roger Chartier, y su aplicación al estudio de la imagen en la vertiente propuesta por Louis Marin. El estudio del arte y otras manifestaciones visuales que se gestaron, produjeron y circularon en Europa entre los siglos XVI al XVIII permite identificar de qué modo, y gracias a la especificidad de sus lenguajes, participaron estos objetos en la trama histórico-cultural de la época. La consideración de una trama en la que se insertan y funcionan las obras artísticas

contribuye a darles sentido como expresiones propias de una etapa histórica. Sin embargo, así como se pondrá el acento en la dimensión histórica de las obras, se reconocerá la dimensión transhistórica que habilita a interrogarlas desde los intereses, inquietudes y valoraciones actuales.

En el abordaje de los diferentes temas se atenderá a las relaciones contextuales entre las obras y los espacios arquitectónicos, mientras que estos últimos se estudiarán respecto de su funcionamiento en la cultura de la época. En este sentido, si bien se enfocará en los problemas específicos de la pintura y la escultura, se buscará reponer el sentido de la obra concebida en forma integral, que es uno de los rasgos de la arquitectura y el arte del barroco.

Otro de los aspectos que se desarrollará con especial énfasis es el análisis crítico de los conceptos, categorías y cronologías, entre otras las nociones de escuela, estilo y tradición, y los términos manierismo, tardorrenacimiento y barroco, con el objeto de explorar los alcances de sus capacidades explicativas de los fenómenos artísticos y culturales.

Objetivos generales:

Que el alumno

Conozca la trama histórico-cultural de la Europa moderna entre el s. XVI y mediados del XVIII, tomando como punto de partida la idea de "primera globalización".

Considere el flujo e intercambio de objetos, ideas y personas entre distintas regiones de Europa y entre Europa y otras partes del mundo en la conformación de la(s) cultura(s) visuales propias de las sociedades europeas del periodo.

Examine el problema de la imagen en el ámbito de la religión, las diferentes posiciones y los conflictos entre el norte protestante y el sur católico.

Analice la emergencia y desarrollo de la teoría y la *praxis* artísticas modernas en relación con las condiciones histórico-culturales en que éstas se inscriben en diferentes sitios de Europa.

Objetivos particulares:

Que el alumno

Agudice su capacidad de analizar formal e iconográficamente las imágenes.

Relacione diferentes imágenes y objetos (cartográficos, científicos, artísticos), de acuerdo a series homogéneas y heterogéneas, sincrónicas y diacrónicas.

Identifique los diferentes materiales y técnicas usados en la producción artística y discrimine entre "imagen" y "objeto plástico".

Estudie las ideas artísticas y su aplicación a objetos con funciones y usos diversos.

Profundice en las perspectivas teóricas que habilitan un abordaje rico y actual del arte y la cultura visual de la Europa moderna.

Contenidos:

Unidad 1

Alcances y límites de las categorías de "estilo", "escuela" y "periodo". Manierismo y tardorrenacimiento, barroco y barrocos. Diferentes perspectivas teóricas para el abordaje de los lenguajes artísticos: expertizaje, mercado, historia del arte, cultura visual. La perspectiva de género.

a) El manierismo en Florencia y Roma. La "contramaniera". El problema del renacimiento y el manierismo en España.

b) El barroco romano. Las otras caras del barroco (Francia, Países Bajos y España).

c) La cuestión de las mujeres artistas: pintoras, escultoras y músicas en los s. XVI y XVII.

d) El barroco histórico y el barroco transhistórico en Europa y América Latina.

Bibliografía obligatoria:

-Argan, Giulio C. (1987) *Renacimiento y Barroco. De Miguel Ángel a Tiepólo II*, Madrid, Akal, cap. I "El Cinquecento".

-Burke, Peter (1993) "El mito del renacimiento", en *El Renacimiento*, Barcelona, Crítica.

-Checa Cremades, Fernando (1999) *Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600*, Madrid, Cátedra, (4ª ed.), Introducción y caps. 1 y 3.

-Garrard, Mary (1989) *Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art*, Princeton University Press, Introducción.

-Gombrich, Ernst (1999) "Las categorías estilísticas de la historia del arte y sus orígenes en los ideales renacentistas", y "El mecenazgo de los primeros Medicis", en *Norma y forma. Estudios sobre el arte del renacimiento*, Madrid, Debate.

-López Torrijos, Rosa (2004) "Estilo. Concepto histórico y uso actual", en Gutiérrez Haces, J. y Ma. Concepción García Sáiz (coords.), *Tradición, estilo o escuela en la pintura iberoamericana. Siglos XVI-XVIII*, México, UNAM/ Fomento Cultural Banamex/ OEI/ Banco de Crédito del Perú.

-Maravall, José Antonio, *La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica*, Madrid, Ariel, 1975, Introducción y caps. 2 y 3.

-Murray, Linda, *The High Renaissance and Mannerism*, Londres, Thames and Hudson, 1977, pp. 7-32, 124-142, 263-275. (Edición en castellano: *El alto Renacimiento y el manierismo*, Barcelona, Destino, 1998).

-Panofsky, Erwin (1999) *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza, cap. 1.

----- (1991) "'Et in Arcadia ego': Poussin y la tradición elegíaca", en *El significado de las artes visuales*, Madrid, Alianza.

-Penhos, Marta (mimeo), "La cuestión del Barroco: historicidad y transhistoricidad de una categoría polisémica. España y Portugal: de los realismos al barroco triunfante", en *Los artificios de la pintura. Una historia de las imágenes en Sudamérica colonial*, libro en preparación con Agustina Rodríguez Romero.

-Pollock, Griselda (2013) *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Buenos Aires, Fiordo, cap. 1.

-Shearman, John (1988) *Manierismo*, Xarait ediciones, cap. 1.

Unidad 2

Europa y la expansión del mundo conocido. Comercio, ciencia y coleccionismo en la conformación de las culturas visuales del periodo. Imágenes del mundo: cartografía, ilustración científica y pintura.

a) Grabados y pinturas entre Flandes, Italia y España.

b) "El giro cartográfico" en los Países Bajos.

c) Academias y cenáculos del conocimiento entre el arte y la ciencia (Italia, Holanda y España).

Bibliografía obligatoria:

-Alpers, Svetlana (1983) "Interpretation without Representation or the Viewing of Las Meninas", en *Representations I*, University of California.

----- (2016) *El arte de describir. El arte holandés en el s. XVII*, Buenos Aires, Ampersand, colección Caleidoscópica, Introducción y cap. IV.

-Antetomaso, Ebe et al (a cura di) (2009) *Animali reali e fantastici in biblioteca*, Roma, Biblioteca della Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana.

-Foucault, Michel (1990) "Las Meninas", en *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*, Siglo XXI.

-Freedberg, David (1992) "Science, commerce and art: neglected topics at the junction of History and Art history", en *Art in History/ History in Art: Studies in Seventeenth-Centry Dutch Culture*, Santa Monica, Getty Center for the History of Art and the Humanities.

-Gruzinski, Serge (2005) "Passeurs y elites "católicas" en las Cuatro Partes del Mundo. Los inicios ibéricos de la mundialización (1580-1640)", en O'Phelan Godoy, Scarlett y Carmen Salazar-Soler (eds.), *Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera globalización en el Mundo Ibérico, siglos XVI-XIX*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú/ Instituto Riva-Agüero/ Instituto Francés de Estudios Andinos.

-Mason, Peter (2009) *Before Disenchantment. Images of exotic animals and plants in the early modern world*, London, Reaktion books, Introducción y cap. 5.

-Portús Pérez, Javier (1999) "Pintores y poetas", en *Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega*, Madrid, Nerea.

-Pimentel, Juan (2016) "Naturalezas muertas. Triunfo de la pintura y coleccionismo en la España barroca", conferencia dictada en la EHESS, París, 8 de marzo.

-Rodríguez Romero, Agustina (2009) "De París a Cuzco: los caminos del grabado francés en los siglos XVII y XVIII", en *Goya: Revista de arte* n° 327.

-Shelton, Anthony Alan (1994) "Cabinets of Transgression: Renaissance Collection and the Incorporation of the New World", en Elsner, John and Roger Cardinal (eds.), *The cultures of collecting*, Cambridge, Harvard University Press.

-Silver, Larry (2006) *Peasant scenes and landscapes. The rise of pictorial genres in the Antwerp art market*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, caps. 4 y 5.

Unidad 3

Imagen y religión: entre el dogma y las teorías artísticas. Pinturas y esculturas como objetos de culto: poderes, agencias y apelaciones diversas de la imagen plana y la imagen de bulto.

a) La religiosidad española y el barroco de la Europa católica.

b) Génesis y desarrollo de los géneros profanos (retrato, paisaje, naturaleza muerta).

c) Fronteras porosas entre el "arte narrativo" de Italia y el "arte descriptivo" de los Países Bajos.

Bibliografía obligatoria:

-Alpers, Svetlana (2016) *El arte de describir. El arte holandés en el s. XVII*, Buenos Aires, Ampersand, colección Caleidoscópica, Epílogo: Vermeer y Rembrandt.

-Blunt, Anthony (1979) *La teoría de las artes en Italia*, Madrid, Cátedra, caps. IV, VII y VIII.

-Cappelletti, Francesca (2007), "Amici, nemici, "schola" e movimento internazionale", en *Caravaggio e i caravaggeschi*, Florencia, Il Sole 24 Ore.

-Gállego, Julián (1984) *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, primera parte.

-Freedberg, David (1989) *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, Cátedra caps. 13-15.

-Moxey, Keith (1989) *Peasants, Warriors and Wives. Popular imagery in the Reformation*, Chicago, University of Chicago Press, Introducción y cap. 3.

-Silver, Larry (2006) *Peasant scenes and landscapes. The rise of pictorial genres in the Antwerp art market*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, caps. 1 y 2.

-Stoichita, Victor (2000) *La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*, Barcelona, Ediciones del Serbal, caps. II, V y VIII

Unidad 4

Espacio y cuerpo en la arquitectura y la escultura barrocas. Funciones, usos y experiencias.

a) Las construcciones religiosas y civiles y sus significados en relación con el paisaje y el entorno urbano. Articulación e integración entre espacio interior, objetos e imágenes "ornamentales", música y espacio exterior.

b) El proyecto urbanístico de la Roma triunfante. La fiesta y la puesta en escena del poder. Ciudad y absolutismo.

c) La escultura barroca en los escenarios urbanísticos y arquitectónicos.

Bibliografía obligatoria:

-Argan, Giulio (1982) *El concepto del espacio arquitectónico del Barroco hasta nuestros días*, Buenos Aires, Nueva Visión, Introducción.

-Sica, Paolo (1981) *Historia del urbanismo*. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, Tomo 2.

-Mínguez, Víctor e Inmaculada Rodríguez (2006) *Las ciudades del absolutismo. Arte, urbanismo y magnificencia en Europa y América, siglos XV-XVIII*, Castellón, Universitat Jaume I, caps. 3 y 4.

Bibliografía general y complementaria:

-Baudrillard, Jean (1969) *El sistema de los objetos*, México, Siglo XXI.

-Brown, Jonathan (1980) *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII*, Madrid, Alianza.

-Calabrese, Omar (1987) *La era neobarroca*, Madrid, Cátedra.

-Castex, Jean (1994) *Renacimiento, Barroco y Clasicismo. Historia de la arquitectura 1420 a 1720*, Madrid, Akal.

-Catálogo *De Rubens a Van Dyck. La pintura flamenca en la Colección Gerstenmeier* (2015), Cáceres, Fundación MCCB.

-Catálogo *Il Barocco a Roma* a cura di Bernardini, M. Grazia y Marco Bussagli (2015), Roma, Fondazione Roma Museo/ Skira.

-Catálogo *L'idea del bello. Viaggio per Roma del Seicento con Giovan Pietro Bellori* (2000), Roma, Ministero per i Beni e l'Attività Culturali/ Edizioni di Luca.

-Chartier, Roger (1992) *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*, Madrid, Gedisa.

----- (1996) *Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin*, Buenos Aires, Manantial.

-Checa Cremades, Fernando y José Morán Turina (1989) *El Barroco*. Madrid, Istmo.

-De Certeau, Michel (2006) *La fábula mística*, Barcelona, Siruela.

----- (2007) *La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer*, México, Universidad Iberoamericana.

-Deleuze, Gilles (1989) *El pliegue. Leibniz y el barroco*, Barcelona, Paidós.

-Elkins, James (s/f) "In an oppressive atmosphere. Pontormo's last thought on food, drawing and criticism", en www.jameselkins.com

-Foucault, Michel (2002) *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*, Buenos Aires, Siglo XXI.

-Freedberg, S. J. (1978) *La pintura en Italia 1500-1600*, Madrid, Cátedra.

-Friedlaender, Walter (1982) *Estudios sobre Caravaggio*, Madrid, Alianza.

-Gruzinski, Serge (2010) *Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización*, México, FCE.

-Marin, Louis (2015) *Destruir la pintura*, Buenos Aires, Fiordo.

-Martin, John Rupper (1986) *Barroco*, Xarait ediciones.

-Méndez Rodríguez, Luis (2005) *Velázquez y la cultura sevillana*, Sevilla, Fundación Focus-Abengoa.

-Montanari, Tomaso (2012), *Il Barocco*, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi.

----- (2013) *L'età barocca. Le fonti per la storia dell'arte (1600-1750)*, Roma, Carocci editore.

-Morales, Alfredo (2000) "Francisco Pacheco, maestro y examinador del Arte de la Pintura", en *Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística*, Tomo 83, Nº 252.

Navarro, Angel M. (2001) *Los maestros flamencos y holandeses (siglos XVI al XVIII) en el Museo Nacional de Bellas Artes*, Buenos Aires, AAMNBA.

-Nieto Alcaide, Víctor y Fernando Checa Cremades (1980) *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*, Madrid, Istmo.

-Norberg-Schultz, Christian (1972) *Arquitectura Barroca*, Madrid, Aguilar.

-Pérez Sánchez, Alfonso (2000) *Pintura barroca en España, 1600-1750*, Madrid, Cátedra.

-Portús Pérez, Javier y Miguel Morán Turina, (1997) *El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez*, Madrid, Istmo.

-Sarduy, Severo (1987) *Ensayos sobre el barroco*, México, FCE.

-Sebastián, Santiago (1985) *Contrarreforma y Barroco*, Madrid, Alianza.

-Serventi, Cristina (2003) *Pintura española (siglos XVI al XVIII) en el Museo Nacional de Bellas Artes*, AAMNBA.

-Spezaferro, Luigi (2002) "Caravaggio accettato", en *Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli* a cura di C. Volpi, Città di Castello.

Van Deurs, Adriana y Marcelo Renard (2001) *La escultura italiana en el Museo Nacional de Bellas Artes*, Buenos Aires, AAMNBA.

-Warnke, Martin (2007) *Velázquez. Forma y reforma*, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica.

-Wittkower, Rudolf (1981) *Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid, Cátedra.

-Wittkower, Rudolf (1966) *Bernini*, Londres, Phaidon Press.

Otros materiales de estudio:

-Fuentes textuales de época, tanto de la literatura artística como de otras áreas culturales (letras, ciencia, pensamiento).

-Guías y cuadernillos de la cátedra.

-Ejemplos musicales: se trabajarán como parte de la trama cultural en la que funcionan las obras visuales.

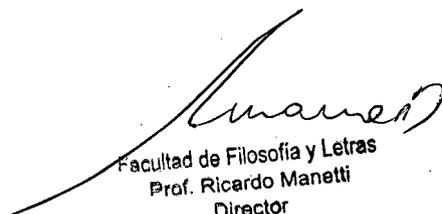
-Videos académicos y educativos sobre artistas, obras, exposiciones.

-Películas de ficción, se tomarán a partir de tres aspectos: la recreación e interpretación de una época y contexto, la elaboración de la "vida de artista", y las citas de imágenes artísticas como propuesta estética de algunos cineastas.

Organización: la materia consta de clases teóricas (4 horas semanales, no obligatorias) en las que se desarrollarán los principales temas y problemas del programa desde un enfoque conceptual, y clases prácticas (2 horas semanales) en las que se trabajarán aspectos específicos a partir del análisis de obras, bibliografía, fuentes de época, material audiovisual, etc.

Regularidad y evaluación: para obtener la regularidad es necesario alcanzar el 75% de asistencia a los trabajos prácticos y aprobar un examen parcial y un trabajo monográfico con una nota promedio de 4 (puntos). La materia tiene régimen de aprobación por examen final.

Prof. Titular, Marta Penhos

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes