

Materia: Historia de las Artes Plásticas I (Antigua)

Departamento:

Artes

Profesor:

Dukelsky, Cora

2º cuatrimestre - 2016

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 I
(ANTIGUA) B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

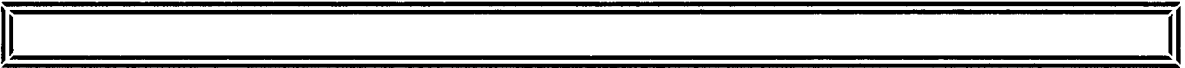
PROFESOR: CORA DUKELSKY- ANA MARIA MARTINO

CUATRIMESTRE: SEGUNDO Aprobado por Resolución N° (D) 2350/16

AÑO: 2016

PROGRAMA N°: 0660

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Departamento de ARTES

PROGRAMA: Historia de las Artes Plásticas I (Antigua)
Profesor: TITULAR Cora Dukelsky, B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas
ADJUNTA Ana Maria Martino

2do. Cuatrimestre -2016-
Programa N° 0660

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Fundamentos

El arte de la Antigüedad conserva plena vigencia y constituyen un intenso estímulo espiritual y visual aún en la actualidad. Los paradigmas del mundo antiguo han sido no sólo la manifestación visible de una determinada civilización sino que fueron reproducidos, transformados, resignificados a lo largo de los siglos de la historia occidental. El objeto de estudio de nuestra materia es la obra de arte entendida como portadora de múltiples significados, estrechamente unidos a la sociedad que la creó. En el análisis del proceso de elaboración del fenómeno artístico es imprescindible considerar la historia, las costumbres, la mentalidad, la religión, la filosofía, la literatura y todo otro elemento que nos ayude a encontrar el sentido más profundo de la imagen.

Objetivos

- Establecer criterios metodológicos adecuados para el análisis formal y la interpretación de las imágenes
- Proporcionar a los alumnos herramientas de análisis que les permitan identificar las variantes estilísticas y semánticas en la producción artística de las civilizaciones de la Antigüedad
- Relacionar la obra de arte con la historia, la religión, la literatura y otras manifestaciones de la civilización.
- Determinar el proceso de elaboración de las diferentes tipologías de la representación artística.
- Proponer temas de reflexión que incentiven la capacidad de los alumnos para comprender fenómenos alejados cronológica, geográfica y filosóficamente de la cultura contemporánea.
- Promover el estudio interdisciplinario de la obra de arte en tanto producto histórico-cultural.

PUNTO DE ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA

Los conceptos y representaciones incluidos en nuestra materia establecen el fundamento de nuestras más profundas raíces culturales. Es recomendable, por lo tanto, que la primera aproximación a las Historias del Arte que componen la carrera sea el cursado de

Historia de las Artes Plásticas I. Las posteriores manifestaciones artísticas se basan, a menudo, en las generadas durante la Antigüedad y están vinculadas con los modelos permanentemente imitados, reelaborados o discutidos y hasta violentamente rechazados en épocas posteriores.

Bibliografía general:

- Burke Peter (2005) *Visto y no visto*. Madrid
 Calabrese, O. (1987) *El lenguaje del arte*. Barcelona.
 Graves, R. (1974) *Los mitos griegos*. Bs As. (libro completo en Internet)
 Grimal, P. (1994) *Diccionario de mitología griega y romana*. Barcelona.
 Kostoff, S. (1999) *Historia de la Arquitectura*. vol. 1. Madrid.
 Maltese, C. (1981) *Las técnicas artísticas*. Madrid.
 Panofsky, E. (1983) *El significado en las artes visuales*. Madrid.

UNIDADES TEMÁTICAS

1. Egipto y Mesopotamia. Principales civilizaciones de la Mesopotamia y sus creaciones. De Sumer a Persia. Conceptos fundamentales para comprender la representación egipcia: el mundo de los muertos, el faraón, la religión, las convenciones artísticas. Desarrollo de los temas predominantes en pintura, escultura y arquitectura funeraria y religiosa durante el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Imperio Nuevo. Akenatón y la revolución de El Amarna.

Bibliografía especial obligatoria:

- Aldred, C. (1993) *Arte egipcio*. Destino. Barcelona.
 Dukelsky, C. (2006) *La vida cotidiana en el arte egipcio*. En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
 Dukelsky, C. (2004) *Arte y religión en el Antiguo Egipto: Pirámides, tumbas y templos*. En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
 Dukelsky, C. (2004) *Análisis de un capítulo de "Historia Social de la Literatura y el Arte". Arnold Hauser: La estereotipación del arte en el Imperio Medio*. En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
 Frankfort, H. (1982) *Arte y arquitectura del Oriente Antiguo*. Madrid.
 Lloyd, S; Müller, H; Martin, R. *Arquitectura de los orígenes* O Lloyd, S; Müller, H; Martin, R. (1976) *Arquitectura mediterránea prerromana*. Madrid. (Es el mismo texto)
 Macri, M. (2004) *Renacimiento sumerio: El Príncipe Gudea de Lagash y el arte*. Opfyl. Buenos Aires.
 Manniche, L. (1994) *Arte egipcio*. Madrid.
 Parrot, A. (1969) *Sumer*. Madrid.
 Schulz, R. y Seidel, M. (1997). *Egipto. El mundo de los Faraones*. Colonia.
 Tomasini, M. C. (2006) *El arte de los pueblos de la Mesopotamia*. En <https://uba.academia.edu/CeciliaTomasini>
 Tomasini, M. C. (2007) *Análisis formal e iconográfico de una pintura egipcia: Caza y Pesca en los pantanos*. En <https://uba.academia.edu/CeciliaTomasini>
 Tomasini, M. C. (2011) *Análisis de la estatua de Kefrén*. En <https://uba.academia.edu/CeciliaTomasini>
 Wilson, J. A. (1954) *La cultura egipcia*. México.

Bibliografía de profundización:

- AAVV. (1999) *Egyptian Art in the Age of the Pyramids*. New York.
- Aldred, C. (1988) *Akhenaten. King of Egypt*. London.
- Frankfort, Wilson y Jacobson. (1958) *El pensamiento pre-filosófico. I. Egipto y Mesopotamia*. México.
- Gideon, S. (1981) *El presente eterno: los comienzos de la arquitectura*. Madrid.
- Kemp, B. (1996) *El Antiguo Egipto. Anatomía de una Civilización*. España.
- Liverani, M. (1991) *El Antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía*. Barcelona.
- Manniche, L. *Sexual life in Ancient Egypt*. KPI. London. 1987.
- Mekhitarian, A. (1959) *La peinture égyptienne*. Geneve.
- Michalowski, K. (1991) *El arte del Antiguo Egipto*. Madrid.

2. Creta. La civilización cretomicénica. La fantasía minoica en la cerámica y los frescos. El palacio cretense. Los santuarios en Thera. Recientes descubrimientos en relación a una *koine* minoica en el Mediterráneo: el caso Tell-el Dab'a. El florecimiento de Micenas. Innovaciones en las artes plásticas y en la arquitectura.

Bibliografía especial obligatoria:

- Demargne, P. (1964) *Nacimiento del arte griego*. Madrid.
- Dukelsky, C. (2005) *El arte de la civilización cretomicénica* En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
- Dukelsky, C. (2009) *El arte minoico y sus conexiones con las culturas del Mediterráneo Oriental durante el Bronce Medio. Recientes descubrimientos en Tell el D'aba, Tell Kabri, Qatna y Alalakh* En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
- Marinatos, N. (1984) *Art and religion in Thera. Reconstructing a bronze age society*. Athens.
- Robertson, D.S. (1988) *Arquitectura griega y romana*. Madrid.

Bibliografía de profundización:

- Bianchi Bandinelli, R. y Paribeni, E. (1998) *El arte de la Antigüedad Clásica: Grecia*. Madrid.
- Preziosi, D y L. A. Hitchcock. (1999). *Aegean Art and Architecture*. United Kingdom.
- Stierlin, H. (1998) *Grecia. De Micenas al Partenón*. Koln.

3. Grecia. Génesis y evolución del lenguaje artístico griego. El antropomorfismo religioso, Homero y su influencia en las imágenes. La cerámica, su valor intrínseco y su importancia para el estudio de la pintura griega perdida. Figuras negras y figuras rojas. La escultura arcaica: *kuroi* y *korai*. El canon en la escultura clásica. El Partenón. Los órdenes. Historia del templo y su temenos desde la época arcaica hasta la helenística. El teatro como espejo de la idiosincrasia griega. Sus manifestaciones literarias, arquitectónicas y pictóricas. La crisis del siglo IV y sus repercusiones en el arte. El helenismo como un nuevo orden histórico-cultural en Oriente y Occidente. Transformaciones en la mentalidad y el arte. Las conquistas de Alejandro Magno y sus consecuencias. Las diversas escuelas escultóricas. La ciudad en el mundo helenístico. Innovaciones en la arquitectura.

Bibliografía especial obligatoria:

- Dukelsky, C. (1988) *Estudio sobre cerámica griega*. Buenos Aires. Opfyl

Dukelsky, C. (1993) *Los bronces de Riace. Algunas conclusiones del Simposio Internacional de 1981*. Buenos Aires **Opfyl**.

Dukelsky, C. (1993) *Las pinturas de la Tumba del Zambullidor*. Buenos Aires. **Opfyl**

Dukelsky, C. (1997). *La procesión panatenaica en el friso del Partenón*. Buenos Aires. **Opfyl**

Dukelsky, C. y Pacheco M. (1985) *Sobre la Pintura y la Escultura en la Antigüedad. Textos de la Historia Natural de Plinio*. Selección, traducción, prólogo y notas. Bs. As. **Opfyl**.

Dukelsky, C. (1996) *Tucídides, Plutarco y Pausanias: testimonios sobre Pericles y la Acrópolis de Atenas*. Selección de textos. Selección, prólogo y notas. Bs. As. **Opfyl**.

Dukelsky, C. (2004) *Análisis simbólico del Partenón*. En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>

Dukelsky, C. (2005) "Imágenes de un viaje simbólico: la tumba del zambullidor". *Actas del 2º Encuentro anual "Las Metáforas del Viaje y sus Imágenes. La literatura de viajeros como Problemática"*. Rosario. Cd-Rom. y En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>

Dukelsky, C. (2011) "La Acrópolis de Atenas: una lectura en clave política" *Stylos*. Buenos Aires. Instituto de Estudios Clásicos del Instituto de Estudios Grecolatinos "Prof. Francisco Nóvoa". Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Católica Argentina. Año 20. Nº 20. pp. 123-132 y en <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>

Martin, R. (1982) *Arquitectura griega*. Buenos Aires.

Tomasini, C. (2015) *El espacio geométrico en la pintura de la Antigüedad Grecorromana y sus fundamentos*. Bs. As. **Opfyl**.

Onians, J. (1996) *Arte y pensamiento en la época Helenística*. Madrid.

Pollitt, J.J. (1990) *El arte helenístico*. Madrid.

Richter, G. (1980) *El arte griego. Una revisión de las artes visuales en la Antigua Grecia*. Barcelona.

Robertson, D.S. (1988) *Arquitectura griega y romana*. Madrid.

Robertson, M. (1985) *El arte griego*. Madrid.

Williams, D. (1999) *Greek Vases*. London.

Bibliografía de profundización:

Bedoya, J. M. y M. Pacheco. (1988) *Combate del Lapita y el Centauro*. En Boletín del Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró". Buenos Aires.

Bianchi Bandinelli, R. y Paribeni. E. (1998) *El arte de la Antigüedad Clásica: Grecia*. Madrid.

Charbonneaux, J. et al. (1970) *Grecia Arcaica*. Madrid.

Charbonneaux, J. (1970) *Grecia Clásica*. Madrid.

Charbonneaux, J. (1971) *Grecia Helenística*. Madrid.

Dukelsky, C. (2010) *Clitemnestra, esposa violenta, mujer con poder. Una interpretación de su iconografía en la cerámica griega*. En Rodríguez Cidre E. y Buis E.J. (eds.), *La pólis sexuada: normas, disturbios y transgresiones del género en la Grecia Antigua*, Buenos Aires: Editorial de la FFyL/UBA, 2011. pp. 85-113. y en <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>

Dukelsky, C. (2006) *Música, baile, juegos de equilibrio: entretenimientos del banquete griego*. En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>

Dukelsky, C. (2003) "El simposio griego en imágenes: la cerámica del banquete y sus códigos". *Argos*. Año XXVII. Buenos Aires.

- Dukelsky, C. (2001) "Esfinges, sirenas y arpías. Influencia de la iconografía funeraria egipcia en las imágenes griegas". *Argos*, Buenos Aires, n° 24, 2001, p. 33-40.
- Dukelsky, C. (2002) "Imágenes de Mujeres: el Louterion" *Actas de las XI Jornadas de Estudios Clásicos*. Buenos Aires y en <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
- Dukelsky, C. y Martino A. (2002) "Imágenes teatrales en la pintura de vasos griegos". *Revista de Arqueología e Etnología*, Universidade de Sao Paulo. N° 12: 71-79. y en <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
- Dukelsky, C. (2004) "Conflicto entre ética y estética: imágenes de prostitutas en la cerámica griega" *Actas del Tercer coloquio Internacional de Estudios Clásicos: Ética y Estética. De Grecia a la Modernidad*. La Plata
- Dukelsky, C. (2007) "Arte y Política en la época de los Pisistrátidas. Mujeres en la Fuente en las hidrias atenienses de fines del siglo VI a.C." *Revista Asociación Argentina de Estudios Clásicos*. Argos. Bahía Blanca.
- Iriarte, A. (1996) *Democracia y tragedia: la era de Pericles*. Madrid.
- Los Macedonios. Los Griegos del norte y la época de Alejandro Magno*. (1996) Ministerio de Cultura de Grecia. Icom-Comité Nacional Helénico. Atenas.
- Schmitt Pantel, P. (directora) (1991) *Historia de las Mujeres en Occidente. La Antigüedad*. Madrid.
- Smith, R.R.R. (1991) *Hellenistic Sculpture*. London,
- Tomasini, M. C. (2014) *La centauromaquia: un análisis formal de las representaciones de la violencia en el Arte Griego*. En <https://uba.academia.edu/CeciliaTomasini>
- Trendall, A.D. (1989) *Red Figure Vases Of South Italy And Sicily*. London.
- Vernant, J. P. (1986) *La muerte en los ojos*. Barcelona.

4. Etruria y Roma. La Italia prerromana: Etruria. Imaginería funeraria. Los comienzos del arte romano. El arte plebeyo y el arte oficial. Historicidad romana en el retrato y en el relieve narrativo. La iconografía augustal. Las columnas y los arcos conmemorativos. El nuevo espacio arquitectónico. Métodos constructivos, diversidad temática. El Panteón de Roma. El Coliseo. Las basílicas, las termas, la ciudad romana. La casa y su decoración. La pintura pompeyana y los mosaicos de pavimento: temas mitológicos, retratos, paisaje, naturalezas muertas. Una síntesis de culturas en el Egipto romano: los retratos de momias de El Fayum. El fin del Imperio.

Bibliografía especial obligatoria:

- Bianchi Bandinelli, R. (1969) *Roma, centro del poder*. Madrid.
- Bianchi Bandinelli, R. (1971) *Roma, el fin del arte antiguo*. Madrid.
- Bianchi Bandinelli, R. (1971) *Los etruscos y la Italia anterior a Roma*. Madrid.
- Bianchi Bandinelli, R. y M. Torelli. (2000) *El arte de la Antigüedad Clásica. Etruria - Roma*. Madrid.
- Bloch, R. (1961) *Los etruscos*. Buenos Aires. Eudeba.
- Dukelsky, C. (2005) *La Arquitectura doméstica romana: orígenes y evolución*. En <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
- Gluzman, G. (2008) *La Columna de Trajano. Nuevas aproximaciones al estudio de las técnicas constructivas y al análisis simbólico-conmemorativo del monumento*. En <http://coradukelsky.blogspot.com.ar/>
- Ling, R. (1998) *Roman painting*. United Kingdom.
- Macri, M. (2005) *Escultura etrusca. Opfyl*. Bs As

- Maiuri, A. (1953) *La peinture romaine*. Geneve.
- Martino, A. M. (2007) "Ver aprender y enseñar a través del discurso iconográfico" en *Enseñar y dominar. Las estrategias preceptivas en Roma*. Caballero de del Sastre, E y Schniebs, A eds. Opfyl. pp. 139-161. Bs As.
- Martino, A. M. (2001) *Iconografía y retórica del Ara Pacis*, Opfyl. Buenos Aires.
- Martino, A. M. (1999) *El Canopo de Villa Adriana: un encuentro de culturas*. Opfyl. Buenos Aires.
- Martino, A. M. (2006). *Los retratos de momias del Faym*. Opfyl. Buenos Aires.
- Martino, A. M. (2006) *La Gemma Augustea: Imagen retórica del poder*. En <https://uba.academia.edu/AnaMartino>
- Pallotino, N. (1952) *La peinture etrusque*. Skira. Geneve. (resumen en castellano realizado por Jennifer Okragly, en <http://coradukelsky.blogspot.com.ar>)
- Robertson, D.S. (1988) *Arquitectura griega y romana*. Madrid.
- Spivey, N. (1997). *Etruscan Art*. London. (resumen en castellano elaborado por Georgina Gluzman en <http://coradukelsky.blogspot.com.ar>)
- Stierlin, H. (2004) *El Imperio Romano. Desde los etruscos a la caída del Imperio Romano*. Koln.
- Tomasini, C. (2015) *El espacio geométrico en la pintura de la Antigüedad Grecorromana y sus fundamentos*. Bs. As. Opfyl.
- Veyne P. (2003) "El llamado fresco de los Misterios en Pompeya" en Veyne P., Lisarrague, F. y Frontisi-Ducroux, F. *Los misterios del gineceo*. Madrid.
- Ward Perkins, J. (1978) *Arquitectura romana*. Madrid..
- Zanker, P. (1992) *Augusto y el poder de las imágenes*. Alianza. Madrid.

Bibliografía de profundización:

- Bianchi Bandinelli, R. (1981) *Del Helenismo a la Edad Media*. Madrid.
- Brown et al. (1990) *Historia de la vida privada*. Bs.As.
- Dukelsky, C. (2006) *Transformaciones del ideal clásico: la representación de Venus en África tardorromana*. Anales de historia antigua, medieval y moderna. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. N° 39, 2006 y en <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>
- Martino, A. (2006) *Iconografía del banquete romano. Un discurso sobre la identidad* en <http://coradukelsky.blogspot.com.ar>
- Martino, A. 2001. "Diversidad iconográfica del retrato funerario en el Egipto Romano". *Actas XI Jornadas de Estudios Clásicos*. Buenos Aires.
- Martino, A. M. (2005) *El viaje al más allá a través de la iconografía de los retratos funerarios del Fayum*. En <https://uba.academia.edu/AnaMartino>.
- Martino, A. M. *Ambigüedad de significados iconográficos en los retratos de momias del Egipto Tardoantiguo*. Anales de historia antigua, medieval y moderna. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. N° 39, 2006. en www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/.../Martino.pdf
- Martino, A. M. (2011) "La metáfora del deseo en el arte privado romano" en *Discursos del cuerpo en Roma*. Schniebs, A ed. Opfyl. pp. 159-183. Bs As.
- Pallotino, N. (1955) *Art of the Etruscans*. London. Thames and Hudson.
- Schmitt Pantel, P. (directora) (1991) *Historia de las Mujeres en Occidente. La Antigüedad*. Madrid.
- Steward, P. (2003) *Statues in Roman Society. Representation and Response*. Oxford.
- Strong, D. (1995) *Roman Art*. New Haven and London.

Thomson de Grummond, N. y Simon, E (eds) (2006) *The religión of the etruscans*. Austin. Texas.

Walker, S. et al. (2000) *Ancient Faces. Mummy portraits from Roman Egypt*. New York.

Wheeler, M. (1995) *El arte y la arquitectura de Roma*. Barcelona.

Winsor Leach, E. (2004) *The social life of painting in Ancient Rome and on the bay of Naples*. Cambridge.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Las clases consistirán en la exposición de los temas fundamentales que brindarán el marco de referencia fundamental para el desarrollo de la totalidad del curso. Se analizarán las imágenes tanto desde el punto de vista formal como de sus significados y de sus vinculaciones con la cosmovisión de cada una de las culturas del mundo antiguo. Durante las clases de trabajos prácticos se realizarán estudios pormenorizados y guiados de obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas con el propósito de generar una metodología de análisis de la imagen. Los alumnos contarán con guías de análisis estilístico, guías bibliográficas y cronológicas con el fin de organizar correctamente el material de tan vasto período.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Se requiere el 75 % de asistencia a las clases de Trabajos Prácticos. El promedio de cursada debe ser un mínimo de 4 (cuatro). Se realizarán exámenes parciales e informes escritos sobre temas asignados.

PROMOCIÓN

Examen final oral para los alumnos regulares, oral y escrito para los alumnos libres.

Ana Maria Martino
Profesora Adjunta

Cora Dukelsky
Profesora Titular


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