

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Antigüedad y Edad Media

En inglés: Antiquity and Middle Age

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3 horas presenciales.

6 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT – Chile

6 créditos

Propósito General del Curso

Situar al/la estudiante en el conocimiento y análisis de la historia del arte occidental, a través del estudio de los períodos Antigüedad (Grecia y Roma) y Edad Media (Paleocristiano, Bizantino, Románico y Gótico), e incluyendo herramientas técnicas y metodológicas básicas para el estudio y la investigación en historia del arte.

Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso

HISTORIA C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo)

H1.1: Caracterizando las principales tendencias e influencias, de los diversos periodos de la historia del arte

H1.2: Analizando los fundamentos filosóficos, históricos estéticos y contextuales que configuran la periodización de la Historia del arte.

H1.3: Analizando e interpretando diversos tipos de fuentes y documentos, con particular énfasis en la literatura artística del periodo estudiado.

ESTÉTICA C2: Desarrollar los vínculos de la poética y la estética con otras disciplinas afines a partir de los temas y problemas que la interpelan desde los contextos históricos y socioculturales

E2.1: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la poética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural.

Dimensión Ético-Valórica.

SC: 2.- Capacidad crítica.

Dimensión Académica.

SC: 8.- Capacidad de comunicación escrita.

Resultados de Aprendizaje

Identifica visualmente obras, períodos, autores para relacionarlos y ordenarlos históricamente.

Sitúa y ordena cronológicamente los períodos según la historiografía del arte occidental.

Conoce las características, particularidades y diferencias, en el arte de los distintos períodos para su estudio histórico.

Comprende la historia del arte como una disciplina específica que trabaja con fuentes documentales iconográficas y textuales, abordándolas analíticamente para proponer interpretaciones.

Saberes/Contenidos

1. HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE

Introducción general sobre la historia del arte cómo tema de estudio y como disciplina. La historiografía del arte occidental, autores, períodos, obras, corrientes conceptos, categorías. El estudio del arte antiguo o clásico y del arte medieval o arte cristiano. La historiografía del arte en Chile.

2. ANTIGÜEDAD CLÁSICA: GRECIA Y ROMA REPUBLICANA E IMPERIAL

Grecia. Periodos del arte griego. Fuentes prehelénicas, orientales. La arquitectura, el esquema de carga y soporte, temas, concepción del espacio y emplazamiento, articulación, repertorio. Los órdenes dórico, jónico, corintio. El templo y sus partes. Los santuarios, el ágora, la vivienda, el teatro. Estatuaría griega: geométrico, arcaico, clásico, helenístico. Frontalidad, escorzo, naturalismo, expresión. Relieves, la cerámica negra y roja.

Roma. Formación de Roma y los periodos, las fuentes griegas y etruscas. Período republicano e imperial. Estatuaría, la pintura helenística y los géneros. Arquitectura, la ciudad y el espacio público, los temas y su diversificación, concepción del espacio y emplazamiento, articulación, repertorio. El arco de medio punto y sus desarrollos: bóvedas y cúpulas. Monumentos históricos, la casa, el teatro y el circo, las obras civiles.

3. PRIMER ARTE CRISTIANO Y ARTE BIZANTINO

Iconografía paleocristiana. Fuentes y mestizajes pérdida del naturalismo. La formación de la iglesia y el arte religioso. Pintura, mosaicos, relieves, manuscritos. Arquitectura. *Dura Europos* y el espacio cristiano y la función religiosa, epifanía y espiritualidad, la basílica romana y bizantina. La iconoclasia y el lenguaje figurativo cristiano, formación y desarrollo de los temas.

4. ARTE MEDIEVAL: ROMANICO y GÓTICO.

La recomposición de Europa, la sociedad feudal. Los períodos Merovingio y Carolingio. Fuentes del arte y la iconografía medieval, oriente, el norte y la herencia clásica. Función religiosa y profana. El abad Suger y Bernardo de Clairvaux.

La iglesia románica, concepción del espacio y emplazamiento, partes, repertorio y articulación. Bóvedas de cañón y de arista y desarrollo de la espacialidad, plantas y tipologías regionales. Portales, tímpanos y arquivoltas, claustros y capitel historiado. Repertorios y temas iconográficos.

La catedral gótica partes y tipos, el espacio gótico y el emplazamiento. Temas en los portales.

Organización del trabajo, logias y gremios. Bóvedas de nervadura, vidrieras. El naturalismo místico y el nominalismo. La orden franciscana. Crisis del feudalismo y formación de las ciudades. Las transformaciones en la pintura, Siena y Florencia, el goticismo y el humanismo.

Metodología

El curso se desarrolla a través de: clases expositivas con apoyo visual para el análisis de obras con la exposición de problemas; lectura de textos historiográficos contextuales, descriptivos y analíticos; se evalúa mediante ejercicios visuales, informes de lectura, trabajos de análisis formal y contextual de obras y problemas específicos.

Evaluación

El curso se evalúa mediante evaluaciones sumativas, individuales (o eventualmente en grupo), escritas y orales, cuya suma corresponde al 70% de la nota final que de ser superior a 3,0 dará derecho a rendir el examen: El examen corresponde al 30% de la nota final el curso.

(Las formas de evaluación se ajustarán a las condiciones de aprendizaje que impone el retorno al trabajo presencial).

Requisitos de Aprobación

El curso se aprueba con nota mínima 4

En las condiciones actuales de trabajo este curso requiere un porcentaje mínimo de asistencia 70%, pero dados los problemas personales o colectivos que se puedan suscitar se recomienda mantener el contacto con el profesor para solucionar dudas y contribuir a la comprensión y el aprendizaje.

Palabras Clave

Arte, Historia, Períodos, Fuentes documentales, Fuentes iconográficas, Antigüedad clásica, Edad Media.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
Dossier de lectura obligatoria preparado por el profesor y la ayudante. Cada dossier contiene un número de cuatro a cinco textos fundamentales. Los textos que aparecen en este recuadro pueden ser reemplazados por otros según lo amerite específicas del desarrollo del curso. DOSSIER TEMAS 1 Y 2: INVENCION DE LA REPRESENTACION Y FORMACION DEL ARTE. Ernst Gombrich historia del arte Caps. 1, 2. Editorial Sudamericana Buenos Aires 1999. Shiner, Larry. "Introducción" En: <i>La invención del arte</i> (pp.21-39) Paidós Ibérica, Barcelona, 2004. Gombrich, Ernst. "Meditaciones sobre un caballo de juguete" En: <i>Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos de la teoría del arte</i> (pp. 1-11). Ediciones Debate, Madrid, 1998. DOSSIER TEMAS 3: ANTIGÜEDAD CLÁSICA Ernst Gombrich historia del arte Caps. 3, 4, 5. Editorial Sudamericana Buenos Aires 1999. Gombrich, Ernst, "Reflexiones sobre la revolución griega", en <i>Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica</i>. DOSSIER TEMAS 4 y 5: CRISTIANISMO Y ARTE MEDIEVAL Ernst Gombrich historia del arte Caps. 6, 8, 9, 10. Editorial Sudamericana Buenos Aires 1999. Huygue, René, "Formas, vida y pensamiento". En: <i>de El arte y el hombre</i>, Vol. II. Pp. 326 – 334. Norberg – Schulz, Christian, "La arquitectura paleocristiana y bizantina". En: <i>Arquitectura Occidental</i>, Gustavo Gilli, Barcelona, 1999, pp.60-76.	1era unidad: Bataille, Georges. "La conciencia de la muerte" (pp.41-56). En <i>Las lágrimas de Eros</i>. Tusquest Editores, 2000. Fischer, Ernst. "El trabajo y los instrumentos". En <i>La necesidad del arte</i> (pp. 15-25), Ediciones Península, Barcelona, 1967. Huyghe, Rene. "Formas, vida y pensamiento". En <i>El arte y el hombre</i> Vol. I Planeta, Barcelona, 1975. Norberg-Schulz, Christian. "Arquitectura Egipcia", extraído de <i>Arquitectura Occidental</i>. Filmografía: Herzog, Werner: <i>The Cave of forgotten dreams</i>. [DVD] Francia, EEUU, Alemania. 2010. 2da unidad: Barach, Mosche, "Las enseñanzas del taller". En <i>Teorías del arte: de Platón a Winckelmann</i>. Bengston, German. <i>Historia de Grecia: Desde los comienzos hasta la época imperial romana</i>. (pp. 11 – 41) Editorial Gredos, Madrid, España. 1986. Belting, Hans. "Imagen, medio y cuerpo" (pp. 29-38). En <i>Antropología de la imagen</i>. Katz editores, Buenos Aires, 2009. Demargne, Pierre, "El mundo Egeo". En <i>El arte y el hombre</i> Vol.I Huygue, René, "Formas, vida y pensamiento". En <i>El arte y el hombre</i> Vol. I Shiner, Larry, "Los griegos no tenían una palabra para arte". En <i>La invención del arte, una historia cultural</i>. Vogt, Joseph, "Estado, sociedad y economía" (pp. 33-54), "El cambio cultural reflejado en el arte" (pp. 340-367) extraído de <i>La decadencia de Roma: metamorfosis de la cultura antigua 200-500 d C</i>, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1968. Woodford, Susan: <i>Grecia y Roma</i> Editorial Gustavo Gili Barcelona 1985.

Enlaces WEB imprescindibles:

(cada estudiante debe organizar su archivo personal de imágenes y documentos, por lo que los links recomendados son fundamentales para esa tarea)

<http://ciudadpintura.com>

www.greatbuildings.com

<http://www.wga.hu/>

<http://www.artcyclopedia.com/>

<https://dictionaryofarthistorians.org/>

<https://arthistoriography.wordpress.com/>

3ra unidad:

Duby, Georges, "Dios es Luz" (pp. 63 – 84) "La catedral, la ciudad, la escuela" (pp. 85- 104). En *Europa en la Edad Media*, Paidós, Barcelona, 1986.

Fossier, Robert, "Fragmentación y cambio de Occidente". En *La Edad Media: La formación del mundo medieval* 350-950 (pp. 76-128). Critica, Madrid, 1998.

Francastel, Pierre. "La Edad Media". En *Historia de la pintura francesa: (Desde la edad Media hasta Picasso)*, Alianza, Madrid, 1970.

Grabar, André. "Los primeros pasos". En *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*, Alianza Forma, Madrid, 1991, pp. 9-37.

Gilson, Etienne, "Los padres griegos y la filosofía", en: *La filosofía en la Edad Media*, (pp.10-46) Editorial Gredos, Madrid, 1978.

Huygue, René, "Formas, vida y pensamiento". En: *El arte y el hombre*, Vol.II. Pp. 2 - 23.

Mâle, Emile. *El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII*, Fondo de Cultura Económica, México, D.F, 1952.

Panofsky, Erwin, "Concordancias cronológicas". En *Arquitectura gótica y el pensamiento escolástico* (pp.21-30), La piqueta, Madrid, 1986.

Schapiro, Meyer. "Sobre la actitud estética en el arte románico" (pp.13-36), en *Estudios sobre el románico*. Alianza, 1985.

Von Schlosser, Julius: "La Edad Media". En: *La literatura artística* (pp. 29-102), Cátedra, Madrid, 1993.

Von Schlosser, Julius: *El arte de la Edad Media*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1981.

Von Simson, Otto, *La catedral Gótica*, Alianza, Madrid, 1982.

Wood, Ian. "La cultura", En: Mckitterick, Rosamond, *La Alta Edad Media: Europa 400-1000 d.C* (pp. 177-207) Crítica, Madrid, 2002.