

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE LA HABANA
CARRERA: LICENCIATURA EN LENGUA ESPAÑOLA PARA NO
HISPANOHABLANTES
DISCIPLINA: ESTUDIOS CULTURALES
ASIGNATURA: HISTORIA GENERAL DEL ARTE
AÑO: 1ro. SEMESTRE: II
Total horas clases: 64

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:

Esta asignatura es de una importancia sustancial, tanto por su ubicación en la disciplina como por servir de requisito indispensable a las asignaturas que le suceden (Apreciación Literaria I y II, e Historia de la Cultura de Iberoamérica y el Caribe I, II y III). Ofrece una síntesis de los modelos del arte occidental desde la Antigüedad hasta nuestros días.

OBJETIVOS GENERALES:

1. Comprender la función social de la cultura artística como forma de la conciencia social.
2. Desarrollar la capacidad de percibir y expresar los valores artísticos a través de sus diferentes manifestaciones.
3. Continuar desarrollando las habilidades comunicativas en lengua española y las estrategias para la apropiación de un método adecuado de estudio, a partir del análisis de las problemáticas socio – estéticas del arte.
4. Identificar los aportes culturales de las grandes etapas del proceso del desarrollo histórico social de la humanidad analizando los aspectos esenciales que le otorgan unidad y diversidad, así como los que marcan la continuidad y la ruptura dentro sistema de valoración del arte.
5. Valorar la incidencia de las condicionantes histórico - sociales y culturales en los procesos de desarrollo del arte desde los orígenes hasta la actualidad, y el modo en que se manifiestan problemáticas de máxima generalidad tales como: el concepto de arte y su función, la posición del creador y sus relaciones con intermediarios y receptores, los problemas propios el lenguaje y las especificidades de las manifestaciones artísticas dentro de los diferentes modelos culturales.
6. Reconocer los sucesivos aportes al lenguaje del arte que verifican a lo largo del proceso de desarrollo histórico artístico universal, consolidando la sensibilidad necesaria para aquilatar la importancia y significación de las manifestaciones de las artes plásticas del ecosistema humano, y la consecuente asimilación de los nuevos códigos expresivos de nuestra contemporaneidad.

Sistema de conocimientos:

Tema I: Prehistoria y Antigüedad

Los orígenes de la actividad artística y su relación con la actividad práctico - productiva: los instrumentos tallados. La producción simbólica de la Prehistoria como documento del proceso evolutivo del hombre -Escultura, Pintura, Arquitectura y Cerámica-

Principales expresiones artísticas del mundo antiguo: las relaciones cultura poder a través de tres manifestaciones fundamentales: el arte funerario en Egipto como expresión de un sistema teocrático; el ideal clásico y el modelo antropocéntrico de la

cultura griega a través de la escultura; el arte imperial en Roma -la pintura y la escultura- como síntesis de la producción artística de la antigüedad.

Tema II: Edad Media

Desarrollo y consolidación del nuevo modelo artístico y cultural del cristianismo: las primeras manifestaciones del arte cristiano y su significación como modificación de los códigos artísticos paganos -pintura y escultura en la Roma paleocristiana-; el arte románico en tanto expresión integradora de la cultura medieval en Occidente -la aparición de los estilos artísticos-; y el estilo gótico como síntesis de un sistema cultural -las relaciones dialógicas entre sus tres componentes fundamentales: la arquitectura, la escultura y las artes del color.

Tema III: Renacimiento y Barroco

La cultura del Renacimiento y sus manifestaciones artísticas como expresión del pensamiento humanista y de sus esencias contradictorias; relaciones de ruptura y continuidad con los modelos artísticos precedentes: la pintura y la escultura en Italia (como sede fundamental) -el modelo ideal renacentista, la sublimación de la belleza idealizada, la problemática del manierismo a través de ejemplos paradigmáticos de Donatello, Miguel Ángel, Leonardo, y el conjunto pictórico de la Capilla Sixtina. Definición y alcance cultural del estilo Barroco -el modelo italiano: Borromini y Bernini, y otras variantes representativas de la pluralidad del barroco europeo a través de la pintura (ejemplos representativos en países como Francia, España, Flandes y Holanda). El carácter antitético de las diversas corrientes artísticas: el arte como expresión ideológica de la Contrarreforma; el arte cortesano y el arte burgués. Evolución del lenguaje formal de los códigos barrocos a los de rococó. La cultura laica y racionalista del siglo XVIII: las relaciones nobleza - burguesía y su expresión en la coexistencia de tendencias artísticas. Surgimiento y desarrollo del Neoclasicismo.

Tema IV: El siglo XIX

El siglo XIX: el ascenso y reafirmación del poder burgués y la instrumentación de la modernidad. Del compromiso social e ideológico del Neoclasicismo al ideal académico; las rupturas del Romanticismo; las batallas del Realismo y del Impresionismo frente a las instancias reguladoras -a través de ejemplos paradigmáticos de la obra de David, Ingres, Delacroix, Daumier, Courbet, Manet y el grupo de los impresionistas-. El período finisecular y el cambio de siglo: la renovación del lenguaje protagonizada por los postimpresionistas -ejemplos representativos de sus grandes figuras- La anulación de los códigos unitarios: el Art Nouveau como intento de recuperación integradora, rechazo a la apropiación historicista y afán de representatividad; la fotografía y la gráfica como nuevas expresiones de la visualidad finisecular.

Tema V: Las vanguardias artísticas del siglo XX

Las vanguardias artísticas del siglo XX y su continuidad en el arte de la primera mitad del siglo XX. La situación del artista, el nuevo concepto y la función del arte y su relación con el contexto epocal.

El expresionismo figurativo, la abstracción (sus antecedentes) y los sustanciales aportes al lenguaje artístico.

El impacto de la Primera Guerra Mundial, la postguerra y el período de entreguerras en el desarrollo artístico -el movimiento Dadá y el Realismo Expresionista como expresión de la crisis social y la radicalización ideológica del arte- El movimiento surrealista; su significación para las artes plásticas.

La obra de Pablo Picasso como síntesis del lenguaje de las vanguardias.

Tema VI: El arte de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad

Los efectos de la Segunda Guerra Mundial en el arte de la segunda mitad del siglo XX: el cambio de la capital artística occidental; la incidencia del mercado de arte y el desarrollo de la industria de la cultura en los nuevos derroteros del arte: primeros signos de rechazo a los cánones del moderno manipulado: las manifestaciones desacralizadoras de los años sesenta y la ulterior multiplicación de tendencias como expresión de los efectos y las respuestas del arte ante la manipulación mercantil.

Diversidad y unidad del arte postmoderno en sus negaciones del paradigma moderno y en los significados de mayor generalidad en torno a la redefinición del arte y al problema del hombre y la sociedad contemporáneos.

La problemática globalización – identidad cultural en el arte actual.

SISTEMA DE HABILIDADES

Los estudiantes deben ser capaces de:

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el estudio de la lengua española.
- Expresar sus criterios con fluidez y corrección en este idioma, tanto en forma oral como escrita, utilizando las categorías correspondientes a la materia estudiada.
- Identificar obras correspondientes a las diversas culturas y estilos artísticos estudiados.
- Valorar las obras objeto de análisis en su vinculación con la sociedad que les dio origen.
- Acopiar información para la realización de pequeñas tareas investigativas a partir de la extracción de ideas fundamentales que brinden las fuentes.
- Localizar y seleccionar bibliografías y otras fuentes que se correspondan con los temas trabajados.
- Decodificar las obras en sus aspectos formales y técnicos en relación con el contenido.

VALORES A LOS QUE TRIBUTA:

Por el propio sistema de conocimientos de la asignatura y por los métodos utilizados en el análisis de las obras de arte, contribuye a desarrollar la valoración social del arte y la literatura y su incidencia en la formación de una identidad cultural, todo lo cual redundará en una formación ética de sólido fundamento humanista e internacionalista.

INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN

La asignatura debe preparar al alumno en el sistema de habilidades para la lectura de la obra artística, y para comprender y evaluar los estilos y períodos artísticos. La amplitud de la materia, su complejidad y diversidad, condicionan del profesor la necesidad de un riguroso análisis de lo esencial de los contenidos que llevará a los estudiantes.

Es de carácter básicamente informativo y se centra en el concepto del arte dado a través de las distintas formaciones económico – sociales desde la sociedad preclasista hasta nuestros días.

La información que se brinde en las conferencias estará en función de ese objetivo particular de comprensión del surgimiento y evolución de las manifestaciones artísticas en las diferentes culturas como reflejo de la paulatina complejidad y ampliación de la actividad social del hombre. Se caracterizarán también las distintas respuestas condicionadas por el ámbito cultural de centros y países, y por la capacidad creadora de la individualidad artística.

Se evitará por todos los medios el carácter de información pasiva en las conferencias. Se trabajará el contenido a partir del enfoque de problemáticas que permitan al alumno hacer comparaciones entre los períodos para activar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para ello se utilizarán indicadores de carácter general (función del arte, posición del artista, relación arte – realidad, etc.) aplicados al análisis de las manifestaciones más representativas en cada caso.

Sobra el dato preciosista que recarga al alumno y entorpece la asimilación de los conceptos. En su lugar se instrumentará un sistema de ejercitación en la búsqueda de información a través del seminario, la clase práctica y las tareas extraclases, desde la propia clase teórico – práctica, cuyo objeto es la profundización en la materia y, sobre todo, el desarrollo de habilidades como la preparación de pequeñas charlas sobre un tema de interés, la realización de un proyecto de visita dirigida etc., que además posibilitarán el desarrollo y evaluación de sus habilidades comunicativas.

En la medida de las posibilidades, el estudio se complementará con materiales audiovisuales que se ofrecerán como opción en horario extractase. Esto no obvia el sólido apoyo de material de diapositivas que requiere toda asignatura de arte, y esta en especial por constituir un primer acercamiento al fenómeno plástico.

El sistema de evaluación, además de la sistemática, incluye un trabajo extractase de poca extensión y complejidad, teniendo en cuenta el nivel de lengua que poseen los alumnos en esos momentos, un trabajo parcial y un examen final integrador que vincule los contenidos con los de la asignatura Lengua y Comunicación II.

Bibliografía básica:

- Guasch, Ana María. El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza Editorial, 2000.
- Hauser, Arnold. Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid, Edición Guadarrama. Madrid, 1962. .
- Jubrías, María Elena. Arte Postmoderno. Universidad de La Habana, Facultad de Artes y Letras, 1993.
- _____ . Selección de Lecturas de Arte del Siglo XX. ENPES, 1986.
- _____ . Plástica XX (1ra. Y 2da. Parte). ENPES, 1982.
- Martín González, J. Historia del Arte. Tomo II. Barcelona, 1984. .
- Micheli, Mario de. Las vanguardias artísticas del siglo XX. ENPES, 1986.
- Mosquera, Gerardo. Del Pop al Post. Edición Arte y Literatura, 1993.
- Pijoan, J. Historia del Arte. Barcelona, Edición Salvat, Barcelona, 1980.