

TECNICATURA SUPERIOR EN DIRECCIÓN CORAL
Plan de estudio: 687197677 - Resolución 495/07

PLANIFICACIÓN 2017

Asignatura	HISTORIA DEL ARTE
Docente	Lic. Rodrigo Ramos Ruiz
Año en que se cursa	1 er año
Cantidad de horas cátedra semanales	3 hs.

FUNDAMENTACIÓN

La importancia del estudio de la Historia del Arte radica en que permite comprender los sistemas filosóficos, culturales, sociales, geográficos, religiosos y éticos como vehículo de interpretación global de la obra artística, teniendo en cuenta los parámetros estéticos, simbólicos y técnicos. Todo ello inmerso en un constante movimiento evolutivo producido por el desarrollo del tiempo.

Para cualquier artista en general, incluido el músico, es de gran valor poder vincular el material con el que trabaja con el que lo hacen las demás ramas artísticas; debido a que detrás de los materiales, los procedimientos técnicos y resultados estéticos, existe un universo simbólico que alejan al significado artístico, en la mayoría de los casos, del mero hedonismo.

Además, desde el punto de vista histórico, los grandes cambios políticos, científicos o filosóficos, siempre fueron enfatizados artísticamente por procedimientos técnicos artísticos muy puntuales; los cuales pueden establecer también interesantes parangones entre cada área artística.

Historia del Arte, correspondiente al primer año de la Tecnicatura, abarca los periodos artísticos de Occidente desde Grecia Clásica hasta el siglo XX, incluyendo además Arte Colonial y Arte Argentino. Esta asignatura resulta significativa en la educación integral del Director de Coro porque permite una visión abarcativa de los procedimientos técnicos inmersos en su contexto socio-cultural y un acercamiento al análisis artístico y a la correcta interpretación del estilo musical.

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender la importancia de la Historia del Arte en la formación del músico.
- Advertir los rasgos esenciales de los periodos y estilos.
- Interpretar el funcionamiento social de cada uno de los periodos.
- Incorporar lenguaje técnico.
- Estimular la investigación.
- Inducir a la visión crítica del arte.
- Establecer parangones entre las distintas ramas artísticas.
- Articular los contenidos de la materia con la actividad coral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Comprender el concepto de “clásico” y relacionarlo con los distintos periodos afines al mismo: Grecia clásica, Renacimiento, Neoclasicismo, entre otros.
- Establecer relaciones entre los periodos no clásicos: Gótico, Barroco, Romántico entre otros.
- Aprender y valorar los órdenes arquitectónicos; y vincularlo con cada uno los periodos vistos.
- Conocer las características estéticas, simbólicas y técnicas de las ramas artísticas en cada uno de los periodos artísticos y establecer críticamente relaciones y diferencia entre los mismos.
- Valorar los aportes artísticos y sociales realizados por la Grecia Clásica.
- Advertir la importancia y las características del canto gregoriano
- Entender el funcionamiento del sistema modal y poder establecer relaciones entre la música medieval y la impresionista.
- Comprender el desarrollo y la evolución de la polifonía medieval.
- Conocer los procedimientos compositivos de polifonía imitativa renacentista.
- Saber la importancia de los pensadores representativos de cada época y relacionarlo con el arte.
- Comprender el funcionamiento del sistema tonal y relacionarlo con los distintos géneros y estilos musicales, incluso en la actualidad.
- Incorporar el concepto de “sincretismo cultural” y aplicarlo tanto al arte de Occidente como al Barroco Colonial.
- Valorar estéticamente las obras del Barroco Colonial y establecer diferencias y relaciones entre el arte americano y europeo; considerando, además, los rasgos precolombinos.
- Comprender la diferencia entre los estilos “lineal y pictórico” y entre la forma “abierta” y “cerrada”.
- Conocer los géneros del Clasicismo Vienés y la forma y ciclo sonata.
- Vincular la música de Debussy con el impresionismo y ars nouveau.
- Comprender el concepto de vanguardias artísticas.

CONTENIDOS

Unidad I Introducción-Grecia Clásica

- Concepto de historia.
- Concepto de arte.
- Concepto de música.
- El símbolo. Relación símbolo-arte.
- El mito. Relación mito-logos
- El rito.
- La leyenda.

- Grecia Clásica.
- Estilo clásico.
- Los órdenes arquitectónicos.
- La polis.
- El proceso mito/logos y su relación con la polis.
- Tragedia sofóclea.
- Lo “apolíneo y lo dionisiaco”.
- Música: Relación de la música con lo divino y lo espiritual. Sistema musical griego.

Unidad II: La Edad Media

- Alta Edad Media
- Feudalismo.
- Rol de la Iglesia. Órdenes monásticas.
- Pensadores
- Música: Canto gregoriano. Sistema modal. Procedimientos compositivos: tropo y centonización.

- Plena Edad Media
- Estilo Románico. Pintura, Arquitectura y Escultura.
- Música: Música litúrgica. Polifonía primitiva. *Ars Antiqua*: Escuela de Notre Dame: organum y conductus. Monodía profana y su relación con música religiosa. El amor cortés.
- Relaciones entre pensamiento filosófico, música y demás artes.

- Baja Edad Media
- La Escolástica
- Estilo Gótico: Pintura, Arquitectura y Escultura.
- Música: *Ars Nova*, motete, y canciones polifónicas. Guillaume Machaut y otros compositores.
- Relaciones entre pensamiento filosófico, música y demás artes.

Unidad III: El Renacimiento.

- Renacimiento Italiano
- Realidad política y social.
- Florencia en 1400 y Roma en 1500.
- Humanismo.
- Antropocentrismo.
- Individualismo.
- Los mecenas.
- Las ciudades-estado
- Conceptualización de lo clásico en las artes. Relación con Grecia Clásica.
- Número áurico.
- Estilo Renacentista: Pintura:, Arquitectura y Escultura
- Aspectos técnicos del estilo: perspectiva, sfumatto,
- Crisis político-religiosa: Reforma y contrarreforma.

Música: motetes, canciones polifónicas, madrigales, misa de paráfrasis, de parodia, y de cantus firmus.
Compositores: Dufay, Ockeghem, Josquin, Palestrina.

Unidad IV: El Barroco

- Concepto de Barroco
- Barroco católico
- Características generales: Pintura, Arquitectura y Escultura.
- Principales representantes.
- Barroco protestante
- Características generales: pintura, Arquitectura y Escultura.
- Principales representantes.

- Aspectos técnicos del estilo: Claroscuro.
- Géneros nuevos: naturaleza muerta, retrato, paisaje.
- Música: Tonalidad, Temperamento igualitario, Fortspinnung, Bajo continuo, y características en general. Fases del barroco musical: Géneros del barroco temprano: Opera florentina, sonata. Géneros del barroco medio: ópera francesa, concierto grosso. Géneros del barroco tardío: Aria da capo. Suite, fuga, cantata, principales representantes.
- Barroco Americano
- Concepto de sincretismo cultural.
- Características generales.
- Pinturas: Ángeles arcabuceros, Santa Rosa de Lima, Vírgenes y Profetas de la Quebrada de Humahuaca. Pintor Cuzqueño Marcos Zapala.
- Música: Villancicos: Gaspar Fernández. Hanacpachap. Domenico Zipoli. Características musicales americanas y europeas.

Unidad V: Siglo XVIII

- Ilustración.
- Contexto socio-cultural.
- Relación con el arte.
- Rococó
- Concepto de Rococó
- Características generales.
- Pintura, Arquitectura y Escultura.
- Principales referentes.
- Música: Ordres de Couperin.
- Neoclásico
- Concepto de neoclásico.
- Características generales.
- Arquitectura, escultura y pintura.
- Principales Referentes.
- Música: Haydn, Mozart y Beethoven. La Sinfonía. La forma sonata. Cuarteto de cuerdas. Ópera Buffa. Lo apoteósico y lo teleológico.

Unidad VI: El siglo XIX

- Contexto socio-cultural.
- Principales corrientes de pensamiento
- Liberalismo
- Positivismo
- Marxismo-socialismo.
- El Romanticismo
- Concepto de romanticismo.
- Características generales del movimiento.
- Arquitectura y escultura

- Pintura: Principales referentes.
- El realismo y paisajistas ingleses.
- Música: El lied alemán. Música programática. Piezas breves para piano. Drama wagneriano. Grand Opera. Schumann, Schubert, Beriloz, Verdi y Wagner.
- El Impresionismo, el Post-impresionismo, Puntillismo y Ars nouveau
- El divisionismo
- El arabesco
- Características principales
- Principales referentes.
- Música: Debussy música pianística y orquestal, tratamiento del motivo, del color, de la forma, de la armonía: tonalidad melódica.

Unidad VII: El siglo XX

- Contexto histórico
- Primera mitad del siglo XX (primera mitad)
- Vanguardias: Concepto y características.
- Expresionismo.
- Cubismo.
- Futurismo.
- Dadaísmo.
- Surrealismo.
- Escher
- Música: Atonalidad y dodecafonismo: Schoenberg y segunda escuela de Viena. Stravinsky, Bartók y Ligeti: características particulares del estilo de cada compositor.
- Arte Argentino
- Pintores relevantes: Fernando Fader, Antonio Berni, Ernesto de la Cárcova, Florencio Molina Campos. Escultura: Lola Mora
- Compositores relevantes: Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, Ricardo Vilca, Eleazar Garzón, Oscar Bazán.

BIBLIOGRAFÍA

- **Aizemberg y Restiffo** (2011) "Apuntes de Historia de la Música". Ed. Brujas.
- **Atlas, A.** (2002) "La música del renacimiento" Ed. Akal
- **Bossi, E.** (2014) "Seres Mágicos"
- **Bukofzer, M.** (1978) "La música en la época barroca".
- **Calvo L., Gonzalez G. Rodriguez E., Cecilia N.** (2004) "Patrimonio artístico de la Quebrada". Cuadernos del duende.
- **De Micheli, M.** (1984) "Las vanguardias artísticas del siglo XX". Alianza
- **Downs, P.** (1992) "La música clásica". Ed. Akal
- **Duby, G.** (1986) "Europa en la Edad Media" Ed. Paidós.
- **Einstein, A.** (1947) "La música en la época romántica" Alianza.
- **Eco, U.** (2010) "Historia de la Belleza". De bolsillo.

- **Gardner, H.** (1997) "Arte, Mente y Cerebro". Paidós
  - **Gavilán, E.** (2008) "Otra historia del tiempo". Ed. Akal
  - **Gombrich** (1992) "Historia del Arte". Ed. Garriga S. A.
  - **Grout y Palisca.** (1988) "Historia de la música occidental" Alianza.
  - **Hatje, U.** (1979) "Historia de los estilos artísticos". Ed Istmo.
  - **Hauser, A.** (1964) "Historia Social de la Literatura y el Arte". Ed. Guadarrama.
  - **Hofstadter, D.** (1979) "Godel, Escher Bach: una eterna trenza dorada". Basic Book.
  - **Hoppin, R.** (1978) "La música medieval" Ediciones Akal.
  - **Khun, C.** (1992) "Tratado de la forma musical" Ed. Labor S.A.
  - **McNall Burns, E.** "Civilizaciones de Occidente"
  - **López Anaya, J.** "Historia del Arte Argentino" (1998) "Historia del arte argentino". Emecé editores.
  - **Morgan, R.** (1999) "La música del siglo XX". Akal
  - **Nusenovich, M.** (2009) "Introducción a la historia de las artes". Ed Brujas.
  - **Reese, G.** "La música del renacimiento 1". Ed Alianza Música.
  - **Rosen, C.** (1994) "Formas de Sonata". Ed. Labor S.A.
  - **Sófocles.** "Antígona".
  - **Wolfflin H.** (1924) "Conceptos fundamentales en la Historia del Arte". Calpe.
-
- **Selección de ejemplos visuales y auditivos en Cds de la cátedra.**
  - **Fichas de cátedra.**

ENLACES WEB

<https://historiadelarteen.com/>

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com.ar/>

METODOLOGÍA

Exposición teórica junto a la apreciación y análisis visual y auditivo de obras seleccionadas. La vinculación crítica entre las ramas artísticas y entre los periodos históricos, como así también la ponderación de los procedimientos técnicos, serán el eje central de la materia.

Además, se propondrá a los alumnos la realización de trabajos prácticos escritos que busquen la investigación y la jerarquización de los aspectos más relevantes de los contenidos.

Se indicará a los alumnos una bibliografía orientativa, fichas de cátedra escritas por el docente y una selección de ejemplos visuales y auditivos exclusivos de la cátedra.

EVALUACIÓN

La evaluación constará de al menos cuatro instancias evaluativas que consisten en exámenes escritos o trabajos prácticos a determinar. Tanto los exámenes como los trabajos prácticos tendrán la modalidad teórico-práctico. Consistirán en el análisis visual y auditivo de obras artísticas ejemplares, enfatizando los rasgos característicos del estilo; además, se pedirá el desarrollo de un tema general y responder sintéticamente preguntas muy puntuales.

El IEFI consistirá en una exposición de al menos 20 minutos de duración del desarrollo de **una** unidad de la materia.

EXAMEN REGULAR

En esta instancia el alumno realizará una evaluación oral frente al tribunal donde tendrá que desarrollar los temas del contenido y realizar análisis visuales y auditivos de obras ejemplares.

De esta instancia se espera que el alumno sea capaz de sintetizar los aspectos más significativos de los estilos, relevando lo técnico y estableciendo conexión entre las distintas ramas artísticas; todo ello en plena conciencia del marco político y social en el que el estilo se desarrolla. Lógicamente, al tratarse de una carrera musical, los contenidos relacionados al ámbito musical deben tener la importancia que amerita.

EXAMEN LIBRE

Para esta instancia el alumno debe ponerse en contacto previamente con el docente con un mes de antelación para informarse sobre las exigencias y aspiraciones del examen.

El mismo constará de dos partes. La primera es una evaluación escrita teórico-práctica y debe ser aprobada para pasar a la siguiente. La segunda parte consiste en un examen oral donde se pedirá realizar análisis visuales y auditivos de obras ejemplares y responder preguntas que proponga el tribunal.

De toda la instancia evaluativa se espera que el alumno pueda enfatizar los aspectos más característicos de los estilos en cuestión, haciendo especial hincapié en los aspectos técnicos y logrando la capacidad de relacionar las distintas ramas artísticas, teniendo en consideración el marco socio-cultural en que se hallan inmersas. Como es evidente en toda carrera musical, los contenidos concernientes a lo musical, deben ser considerados de gran importancia.

.....
Lic. Rodrigo Ramos Ruiz