

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
COMUNICACIÓN VISUAL
PROGRAMA DE HISTORIA DE LOS ESTILOS II
SEGUNDO AÑO
Plan de Estudios 2005
Vigente desde el ciclo lectivo 2022

FUNDAMENTACIÓN

Las distintas tecnologías empleadas a lo largo del tiempo para transmitir mensajes visuales, han provocado que se produzcan variaciones en la actividad proyectual que hoy conocemos como Diseño gráfico o Comunicación visual. Uno de los elementos que sufrió más cambios fue el *cómo* transmitir un determinado mensaje. Esto fue siempre un elemento significativo y trascendental para que la información pueda llegar a su público objetivo o a una sociedad en general.

Los medios de comunicación utilizados desde la antigüedad (pintura, escultura, grabado, dibujo, arquitectura) han permitido que estos mensajes sobrevivan a la función informativa temporal para la que fueron ejecutados. Para estos objetos, el medio ha pasado a ser *obra de arte*, es decir, el auténtico mensaje.

El diseño gráfico asienta sus bases sobre los dominios y conceptos de la escritura y de la imagen, lo cual lleva al diseñador gráfico a tomar contacto con la historia del arte y de los estilos. Algunos de los elementos que han configurado la imagen a lo largo del tiempo, que son propios del arte, y que son utilizados también en producciones de diseño son la composición, la luz, contrastes figura y fondo, lo figurativo y lo abstracto, lo simbólico, lo lineal, lo pictórico, el carácter de la comunicación, la retórica visual, entre otros.

La propuesta de esta asignatura es indagar, a lo largo de la historia del arte, todos aquellos elementos configuradores de la imagen, utilizados en dibujos, grabados pintura, e incluso escultura y arquitectura, que, hoy en día, son tomados

como base teórica y conceptual para el diseño gráfico y la comunicación visual. En base a esto se desarrollarán trabajos de modalidad teórica y práctica.

En la estrategia pedagógica se articularán los contenidos del programa con los objetivos planteados para promover un aprendizaje significativo. Se buscará que el alumnado sea capaz de crear piezas gráficas con coherencia estética en base al conocimiento de los estilos artísticos que se desarrollaron a lo largo del tiempo. También se propondrán actividades de índole reflexivo y de redacción sobre los distintos temas que se aborden, como la problemática entre arte y diseño y sus puntos de contacto y sus diferencias, la influencia de los distintos estilos artísticos en la cultura popular y en el diseño, cómo y cuando surge el diseño gráfico como una disciplina independiente del arte, el arte, la belleza y el diseño, etc.

OBJETIVOS

- Entender como se han utilizado los elementos configuradores de la imagen, propios del arte y aplicables en el diseño, en distintas civilizaciones a lo largo del tiempo
- Desarrollar una actitud reflexiva sobre la construcción de las imágenes artísticas a lo largo del tiempo y en la actualidad.
- Desarrollar criterio estético para comprender las obras de arte como resultado de un contexto histórico, social y cultural.
- Incorporar herramientas para vincular conceptos de la historia del arte a las piezas de diseño de creación propia, aportando a la misma un valor cultural.
- Vincular los contenidos del programa de este espacio con los del resto de los espacios curriculares

CONTENIDOS

Unidad N°1: Renacimiento.

Contexto social, político y económico de los siglos XV y XVI. Eventos que dieron inicio a la Edad Moderna. La formación de los estados modernos. La Reforma Protestante. El Humanismo en la ciencia y las artes. La importancia de la imprenta.

Cambio de eje en el arte. Ruptura con el estilo Gótico. Inspiración e influencias del arte clásico en la arquitectura, escultura y pintura.

Evolución del naturalismo en la pintura y el dibujo desde el Gótico Tardío, el Quattrocento y el Cinquecento en Europa. El uso de la perspectiva cónica. Técnicas materiales y soportes. Principales exponentes. Temáticas.

El Manierismo. Caracterización, estilo y principales autores.

Unidad N° 2: Barroco, Rococó y Neoclásico.

Contexto social, político y económico de los siglos XVII y XVIII. Apogeo de los estados absolutistas. La Contrarreforma de la Iglesia Católica. La primera Revolución Industrial y sus consecuencias sociales. La Ilustración. La Revolución Francesa y el inicio de la edad contemporánea.

Barroco. Aceptaciones del término "Barroco". Temáticas. Características en la arquitectura, escultura y pintura. Evolución del naturalismo y el realismo en la pintura durante este periodo. Corrientes: El Tenebrismo y el Clasicismo. Principales exponentes.

Urbanización de Roma (Roma caput mundi). El arte al servicio del Absolutismo. El estilo Barroco en Francia. El salón de París.

Rococó. Origen del término y características.

Neoclasicismo. El estilo de la Ilustración. La primacía de la razón y la armonía. La influencia del periodo clásico. Arquitectura y Escultura. Temáticas de la pintura. Principales autores.

Unidad N° 3: Romanticismo, Naturalismo e Impresionismo.

Contexto social, político y económico del siglo XIX. El Imperialismo. Napoleón y el Primer Imperio Francés. Los nacionalismos. La era Victoriana. Revolución de 1848. El segundo Imperio Francés. La guerra Franco-Prusiana. La comuna de París. Formación del Segundo Imperio Alemán.

Romanticismo, acepciones del término. Individualismo, originalidad y primacía de los sentimientos. Ars Gratia Artis. Temáticas y principales autores de la pintura.

La invención de la fotografía y su impacto en las artes visuales.

El Plan Haussmann y la reconstrucción de París.

El realismo en la pintura. Courbet. La Escuela de Barbizon.

La Belle Epoque. El salón de los rechazados.

El Impresionismo. Características de la técnica impresionista. Principales autores.

Unidad N° 4: Postimpresionismo y Modernismo.

Contexto social, político y económico de La Segunda Revolución Industrial y sus consecuencias. La paz armada en Europa. Crisis del imperialismo.

La Hermandad Prerrafaelista. Rechazo del arte académico. La vuelta a tiempos anteriores a Rafael.

El Postimpresionismo. El uso expresivo del color y la libertad formal. Influencias del arte primitivo y el arte oriental. Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Munch y Cezanne. El Puntillismo, atomización de la pintura. Seurat y Signac. Crítica de la sociedad burguesa. Ensor.

Art Nouveau, un arte joven, libre y moderno. Nuevos estilos y materiales de la arquitectura. Inspiración en la naturaleza. El simbolismo en la pintura. La escultura modernista. Rodin.

El cine. Invención del cinematógrafo y su impacto en las artes visuales.

Unidad N° 5: Vanguardias Artísticas del Siglo XX

Contexto social, político y económico de la primera mitad del siglo XX. La Paz Armada. La Primera Guerra Mundial y el fin de los imperialismos. La Revolución Rusa y sus consecuencias. Los fascismos y autoritarismos. El crack de 1929 y la recesión de la década del 30. Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La bomba atómica. El inicio de la Guerra Fría.

Fauvismo. Características. El uso libre y provocador del color. Principales exponentes.

Cronología del Expresionismo Alemán: El Puente, El jinete azul y Nueva Objetividad. Características, diferencias y puntos en común de las distintas etapas. Principales autores.

Cubismo. Características. Formas geométricas, fragmentación y pérdida de la perspectiva. Etapas. Nuevos materiales. Principales Exponentes.

Futurismo. Características. Velocidad, movimiento y simultaneidad. Principales exponentes.

Abstraccionismo o Concretismo. Definición de arte abstracto. Rayonismo, Suprematismo, Constructivismo. Neoplasticismo. Características y principales autores.

Dadaísmo. Movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético. Nuevos materiales y soportes. El ready made. Principales autores.

Surrealismo. Lo irracional y el subconsciente en las artes visuales. Características y principales autores.

Action Painting o Pintura gestual. Primera vanguardia americana. Características y principales autores.

Arte Pop. Inspiración en la vida cotidiana y los bienes de consumo. Nuevas técnicas. Principales autores.

Unidad N 6: Arte contemporáneo

Contexto social, político y económico de la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría. La revolución cubana. La crisis de los misiles. Los medios masivos de comunicación. La guerra de Vietnam. La contracultura. Revolución Iraní de 1979. La Perestroika y la caída de la Unión Soviética. Guerra del Golfo. Internet y la globalización. Atentados del 11 de septiembre de 2001.

Minimalismo. Reducir a lo esencial. Características y principales autores.

OpArt. Ilusiones ópticas. Características y principales autores.

Arte povera. Materiales pobres y deterioro de la obra.

Arte conceptual. El concepto y la idea detrás de la obra. Instalaciones y nuevos soportes.

Graffiti y Arte Urbano. Diferencias. El uso del stencil. Temáticas y problemáticas. Principales autores.

Arte digital. Nuevas tecnologías. Interactividad. Net.art.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Aspectos teóricos:

- Pertinencia conceptual.
- Capacidad analítica, sintética y expresiva en su relación con el diseño gráfico y la comunicación visual.
- Claridad y orden en la expresión de las ideas.
- Uso de lenguaje técnico y referencias espacio-temporales.

Desarrollo práctico:

Se valorará en el desarrollo de los trabajos prácticos:

- La catalogación (análisis estilístico, tema, tipología, funciones, cronología y autor).
- El uso del vocabulario correcto, técnicas, colores, tipografías, morfología específica de la época.
- El análisis de los elementos intrínsecos (elementos técnicos y artísticos).
- El análisis de los elementos extrínsecos (momento histórico, socioeconómico, entorno del artista, etc.).

CARGA HORARIA: 4 horas cátedra.

BIBLIOGRAFÍA

- ECO, U. (2004) *Historia de la Belleza*, Barcelona: Lumen.
- DRUCKER, Johanna, MCVARISH, Emily. 2020. *Una historia del Diseño Gráfico*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Ampersand
- DE AZCARATE RISTORI, J.M. y otros. 1994. *Historia del Arte*. Navarra: Editorial Anaya.
- GOMBRICH, E.H. (1950) *La Historia del Arte*, Londres: Phaidon.
- HATJE, U. 1981. *Historia de los estilos artísticos*. De la Antigüedad hasta el Gótico. Tomo I. Madrid: Ediciones Itsmo.
- HAUSER Arnold (1983) *Historia social de la literatura y del arte*, Barcelona: Labor S. A.
- HODGE, Susie.2017. *Breve historia del arte*. España: Blume.

Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Programa de Historia de los Estilos II - Segundo año - Comunicación Visual

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.