

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música/Artes Visuales

Carrera/s: 1° año de: Licenciatura en Dirección Coral - Resolución Ministerial 481/2012; Licenciatura en Interpretación Instrumental - Resolución Ministerial Res. 328/2015; Licenciatura en Educación Musical - Resolución Ministerial 1666/2014; Profesorado en Educación Musical - Resolución Ministerial 170/2015 mod. 1190/2015.

Asignatura: Introducción a la Historia de las Artes

Comisión: Música

Mail de contacto con la cátedra: mrestiffo@unc.edu.ar; aleaizenberg@unc.edu.ar

Régimen de cursado: Anual

Equipo Docente:

Profesora Asociada: Dra. Marisa Restiffo (DSE) Profesor Adjunto: Mgter. Alejandro Aizenberg (DSE) Profesor Asistente: Lic. Valentín Mansilla (DSE)

Profesora Asistente: Prof. Luciana Giron Sheridan (CA)

Ayudante Alumno: Augusto Sosa (AH)

Distribución Horaria:

Horario semanal de cursado: Lunes: 9 a 10,30; Jueves: 16,30 a 18

Horario de consultas: modalidad virtual a través del Foro de Novedades y Consultas del Aula Virtual; modalidad presencial (<u>previa confirmación de lxs docentes</u>): lunes: 10.30 a 11; jueves: 16 a 16.30.

PROGRAMA

Presentación

Este espacio académico nació como una materia común a los Departamentos de Artes Visuales y Música de la Facultad de Artes. En la actualidad, aunque funciona en dos comisiones autónomas, en ambos Departamentos Académicos se desarrollan los mismos contenidos. Se estudian las producciones visuales y sonoras más características de cada período, en un amplio espectro que va desde los griegos del siglo V a.C. hasta la época contemporánea. El acento está puesto en el análisis de los contextos materiales y simbólicos donde se sitúan estas prácticas, tratando de comprender la relación entre determinadas organizaciones sonoras y visuales, el pensamiento y otras elaboraciones culturales de la época. El programa comprende asimismo el estudio formal y técnico del o de los objeto/s de estudio, tratando estos aspectos como cuestiones fundamentales que hacen a su comprensión y delectación.

El principio organizador de la materia es el conocimiento y comprensión de la/s cultura/s. Nuestra hipótesis

principal es que la separación entre los diferentes lenguajes artísticos es artificial y no se aviene con la realidad, donde lo que se lee, ve o escucha forma parte y construye una determinada sensibilidad o estructura de sentimiento, que es siempre histórica, o sea situada en un contexto determinado.

Objetivos

Generales

- Lograr una comprensión ordenada temporal y espacialmente de los principales estilos y tendencias que integran la Historia de las Artes, desde los griegos en adelante.
- Discernir rasgos estilísticos en diferentes situaciones y artistas ubicados en una historia comparativa.
- Relacionar formas visuales, sonidos y pensamiento.
- Abordar la Historia de las Artes desde una perspectiva que incluya la producción artística de grupos desfavorecidos por los discursos hegemónicos.

Específicos

- Pulir la expresión verbal, escrita y oral, así como desarrollar capacidades de síntesis y transferencia.
- Incorporar vocabulario técnico que permita un nivel adecuado de descripción analítica, visual en lo general y musical en lo específico.
- Adecuar el nivel de exigencia, compromiso y dedicación a la educación superior.

Principales contenidos

Unidad 1: La interpretación clásica del mundo

1.a. Generales:

Complejos simbólicos: lo apolíneo y lo dionisíaco, lo alto y lo bajo, lo clásico y lo barroco. El arte clásico. El proceso mito/logos y su relación con la *polis*. El arte en la *polis* clásica. La tragedia sofoclea. Lo apolíneo y lo dionisíaco. El naturalismo en su relación con el idealismo filosófico.

1.b. Música:

Teorías sobre el origen de la música y su relación con lo divino y lo espiritual. Música, filosofía y educación. El sistema musical griego.

1.c. Artes Visuales:

Policleto y la consolidación del canon. Proceso hacia el "Dorífero", a partir de la interpretación de los *kuroi* arcaicos. Las adaptaciones de la imagen a los nuevos contextos y programas narrativos de la arquitectura

religiosa (frontones, frisos, etc.). Fidias y el "siglo de Pericles".

Unidad 2: La interpretación cristiana del mundo

2.a. Generales:

El arte, lo simbólico, el complejo mítico/ritual y la religión. El Cristianismo en Europa durante la Plena y Baja Edad Media. El surgimiento del Islam y su influencia.

El mundo del monasterio. El canto gregoriano. El arte Románico en su relación con el idealismo de San Agustín. El mundo de la catedral. Nacimiento de la polifonía y la escolástica en París. El estilo Gótico en su relación con ésta última y Santo Tomás de Aquino.

El mundo de la corte. El arte profano. La cultura de los goliardos y la trovadoresca.

2.b. Música:

Música e Iglesia. El canto gregoriano. El surgimiento de la polifonía y su importancia para la música de Occidente. Escuela de *Notre Dame. Organum* y motete. Monodia profana y lírica trovadoresca. Música de danza.

2.c. Artes Visuales:

Comparación entre los estilos Románico y Gótico. Introducción a la interpretación de los espacios, imágenes y temas cristianos.

Unidad 3: La recuperación de lo clásico

3.a. Generales:

El Renacimiento Pleno. Julio II y la *Concordatio*. El Humanismo, el mecenazgo y el antropocentrismo. La perspectiva como forma simbólica. El naturalismo. La iconografía. Relaciones entre arte y ciencia, y entre arte y sociedad. Artistas musicales y visuales en el mundo renacentista.

3.b. Música:

El apogeo de la polifonía. La era del Renacimiento desde Dufay a Josquin. El motete, la *chanson* y el madrigal italiano.

3.c. Artes Visuales:

El estilo naturalista. La cita a la antigüedad clásica en los programas artísticos renacentistas. Estructuras compositivas. La perspectiva, la proporción y la relación armónica.

Unidad 4: El Barroco

4.a. Generales:

El arte barroco y el principio de irregularidad. Cultura y estilo barrocos. La ruptura de la homogeneidad cristiana. Reforma y Contrarreforma y su repercusión en el siglo XVII. Barroco católico y protestante. Géneros, temas, comitentes.

4.b. Música:

El Barroco temprano: características. El bajo continuo. Teoría de los Afectos. La retórica musical. Primera y segunda práctica. Los aportes de la Camerata Florentina. Nacimiento de la ópera. Estilos vocales: recitativo y aria. El apogeo del Barroco: características. Los géneros de la música instrumental. El estilo concertado. El

Barroco en la América colonial.

4.c. Artes Visuales:

Características formales, conceptuales y temáticas del Barroco católico y protestante. Géneros. Condiciones de los encargos artísticos. Comparación entre clásico (Renacimiento) y Barroco.

Unidad 5: El siglo XVIII

5.a. Generales:

El arte del Rococó y el Neoclasicismo en la primera y segunda mitad del siglo XVIII. El Rococó y la expresión de valores cortesanos. El Neoclasicismo y la expresión de valores republicanos. La sociedad europea, la Ilustración y el ideal racional. La academia, la enciclopedia, el museo, la sala de concierto, la crítica y otras instituciones relacionadas con el espíritu ilustrado.

5.b. Música:

El Clasicismo vienés. Sonata, ciclo sonata y forma sonata. El sistema tonomodal de la práctica común. Géneros instrumentales: sinfonía y cuarteto de cuerdas. Ópera seria y ópera *buffa*.

5.c. Artes Visuales:

Comparación entre los estilos Rococó y Neoclasicismo. Principales representantes. Géneros y temas. Aspectos técnicos. Condiciones del encargo y destino de las obras.

Unidad 6: El siglo XIX

6.a. Generales:

El arte burgués en el siglo XIX. Doctrinas y teorías filosóficas y científicas relacionadas con los estilos artísticos del siglo XIX. La segunda Revolución Industrial y su impacto en las artes. La invención y los usos de la fotografía.

6.b. Música:

Características estilísticas de la música romántica. El *Lied*. La música programática. Las piezas breves para piano. Wagner y la obra de arte total. Nacionalismos. Primeros compositores argentinos.

6.c. Artes Visuales:

Características estilísticas del Romanticismo, el Realismo, el Impresionismo, el Puntillismo, el Simbolismo y los estilos modernistas.

Unidad 7: Las vanguardias del siglo XX

7.a. Generales:

El arte previo a la Primera Guerra Mundial. Concepto de vanguardia. Notas distintivas de las vanguardias europeas. Influencia del Psicoanálisis, la Teoría de la Relatividad, el Darwinismo y el Marxismo. El arte en el período de entreguerras.

7.b. Música:

El concepto de "ruptura" aplicado al campo de la tonalidad. El Futurismo italiano. Debussy como iniciador de la experimentación sonora contemporánea. Segunda Escuela de Viena. Stravinski y los Ballets Rusos.

Neoclasicismo musical de entreguerras. Surgimiento de músicas urbanas: jazz, tango.

7.c. Artes Visuales:

El concepto de "ruptura" aplicado al modo de ver renacentista. Las vanguardias históricas: Cubismo, Futurismo, Expresionismo, Fauvismo, Dadaísmo y Surrealismo. Características estilísticas. El arte de la Revolución proletaria. Arte de entreguerras: Neoplasticismo, Bauhaus, Nueva Objetividad.

Unidad 8: El arte después de Auschwitz

8.a. Generales:

El arte después de la Segunda Guerra Mundial. Teorías sobre la posmodernidad. El arte "moderno" y "posmoderno". Principales tendencias artísticas desde 1945 hasta la actualidad.

8.b. Música:

Tendencias musicales posteriores a 1945. Indeterminación y aleatoriedad. Serialismo Integral. Música electrónica. Minimalismo. Eclecticismo. El lugar de la idea de vanguardia. El aporte del arte digital y los medios audiovisuales. *Sound art*. Debates sobre música académica vs. músicas populares.

8.c. Artes Visuales:

El Expresionismo Abstracto, las tendencias *Color Field* y *Hard Edge*, el Pop Art, el Arte Conceptual, *Minimal*, etc. de los años '70. La "apropiación" de la fotografía por artistas mujeres. El retorno a la pintura en los '80 y a la performance en los '90. El aporte de la fotografía, el video, la tecnología digital y los medios audiovisuales.

Bibliografía general sugerida

Manuales de cátedra:

NUSENOVICH, Marcelo: Introducción a la historia de lxs artes. Córdoba, Brujas, 2019. (10ma. Edición ampliada).

AIZENBERG, Alejandro y RESTIFFO, Marisa: Apuntes de historia de la música. Córdoba, Brujas, 2010.

Texto suplementario:

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: *Historia de la música occidental*. 7ma edición, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

NOTA: Ambos manuales de cátedra pueden consultarse en el repositorio digital de la cátedra a través del Aula Virtual y en el portal E-Libro de la UNC < bmayorunc - Inicio (elibro.net)>. La Biblioteca de Artes de la FA posee también ejemplares en papel.

La bibliografía que se detalla a continuación es la que sirve de base a la síntesis elaborada por el equipo docente y que se ofrece en los dos manuales de cátedra.

Bibliografía discriminada por Unidades

Unidad 1

BARTHES, Roland: Lo obvio y lo obtuso. Barcelona, Paidós, 1994.

CLARK, Kenneth: El desnudo. Madrid, Alianza, 1987.

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: *Historia de la música occidental*. 7ma edición, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

HATJE, Úrsula: Historia de los estilos artísticos. (Tomo 1). Madrid, Istmo, 1981.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004.

MAGEE, Bryan: Historia de la Filosofía. Buenos Aires, La Isla, 1999.

NIETZSCHE, Friedrich: El origen de la tragedia griega. Buenos Aires, Andrómeda, 1992.

POLLIT, J.J.: Arte y experiencia en la Grecia Clásica. Barcelona, Xarait, 1984.

VERNANT, Jean Pierre: Los orígenes del pensamiento griego. Buenos Aires, Eudeba, 1986.

WOODFORD, Susan: Grecia y Roma. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

Unidad 2

BAJTIN, Mijail: La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Madrid, Alianza,1987.

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: *Historia de la música occidental*. 7ma edición, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

DUBY, Georges: La época de las catedrales. Madrid, Cátedra, 1993

: Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1995.

HATJE, Úrsula: Historia de los Estilos Artísticos. Tomo 1. Madrid, Istmo, 1981.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004.

LE GOFF, Jacques: Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona, Gedisa, 1986.

PANOFSKY, Erwin: Arquitectura gótica y pensamiento escolástico. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.

Unidad 3

BAXANDALL, Michael: Arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

_______: Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: *Historia de la música occidental*. 7ma edición, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

BURCKHARDT, Jacob: La cultura del Renacimiento en Italia. Buenos Aires, Losada, 1962.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004.

LETTS, Rosa M.: El Renacimiento. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

PANOFSKY, Erwin: La perspectiva como forma simbólica. Barcelona, Tusquets, 1985.

WÖLFFLIN, Heinrich: El arte clásico. Madrid, Alianza, 1987.

Unidad 4

ALTAMIRA, Luis Roberto: Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII. Córdoba, UNC, 1952.

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: *Historia de la música occidental*. 7ma edición, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

CHECA, Francisco y José M. MORÁN: El barroco. Madrid, Istmo,1982.

GESUALDO, Vicente: Cómo fueron las artes en la Argentina. Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004.

MAINSTONE, Madelaine y Rowland: El Siglo XVII. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

WÖLFFLIN, Enrique: Conceptos fundamentales en la Historia del Arte. Madrid, Espasa-Calpe, 1979.

Unidad 5

ALTAMIRA, Luis Roberto: Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII. Córdoba, UNC, 1952.

artes | departamento académica | **música**

ANDERSON, M.S.: La Europa del siglo XVIII. México, FCE, 1968.

BEAUD, M.: Historia del capitalismo. Barcelona, Ariel, 1981.

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: *Historia de la música occidental*. 7ma edición, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

CHARTIER, Roger: Lecturas y Lectores en la Francia del Antiguo Régimen. México, Instituto Mora, 1994.

DREYFUS, Hubert y Paul RABINOW: *Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.

FOUCAULT, Michel: El nacimiento de la prisión. México, Siglo XXI, 1992.

___: Historia de la sexualidad. Madrid, Siglo XXI, 1994

_____: Historia de la locura en la Época Clásica. México, FCE, 1979.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004.

LÓPEZ ANAYA, Jorge: Historia del arte argentino. Buenos Aires, Emecé, 1997.

MAGEE, Bryan: Historia de la Filosofía. Buenos Aires, La Isla, 1999.

AA VV: Introducción a la historia del arte, Barcelona, G. Gili, 1989.

Unidad 6

ANDERSON, Benedict: Comunidades imaginadas. México FCE, 1993.

BÉGUIN, Albert: *El alma romántica y el sueño*. México, FCE, 1985.

BERMAN, Marshall: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. México, Siglo XXI, 1998.

BONDONE, Tomás Ezequiel: Caraffa. Córdoba, Museo Caraffa, 2007.

BOIME, Albert: Historia social del arte moderno. Madrid, Alianza, 1996.

BRUNN, George: Europa en el siglo XIX. México, FCE, 1984.

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: Historia de la música occidental. 7ma edición,

traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

EDER, Rita y Mirko LAUER: Teoría Social del Arte. México, UNAM, 1986.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004.

LÓPEZ ANAYA, Jorge: Historia del arte argentino. Buenos Aires, Emecé, 1997.

MORRA FERRER, María de las Mercedes: Córdoba, en su Pintura del siglo XIX. Córdoba, Fundación Ferrer, 1992.

NUSENOVICH, Marcelo: "Los retratos de Genaro Pérez en la 'Sala de los Precursores del Arte'". En: *Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis.* Buenos Aires, CAIA, 2003.

______: Tres ensayos sobre arte y cultura cordobesa (1870-1910) Córdoba, Ed. Brujas, 2006.

RODRÍGUEZ, Artemio: Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX. Córdoba, UNC, 1992.

REYNOLDS, Donald: El siglo XIX. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

Unidades 7 y 8

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: *Historia de la música occidental*. 7ma edición, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

BÜRGER, Peter: Teoría de la vanguardia. Barcelona, Ediciones Península, 1987.

DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, Alianza, 1984.

ELLIOT, David (ed.): Argentina 19201994. Museum of Modern Art, Oxford, 1994.

GARCIA FELGUERA, M. Santos: El arte después de Auschwitz. Madrid, Cambio 16, 1993.

GOLDBERG, Roselee: Performance Art. Barcelona, Destino, 1996.

GUASCH, Anna María: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza, 2001.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004.

LEBEL, Jean-Jacques: El happening. Buenos Aires, Nueva Visión, 1967.

LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN: Del Di Tella a Tucumán Arde. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.

departamento **música**

LÓPEZ, Julio: La música de la Modernidad (de Beethoven a Xenakis) Barcelona, Anthropos, 1984.

LÓPEZ ANAYA, Jorge: Historia del arte argentino. Buenos Aires, Emecé, 1997.

MASSOTTA, Oscar et al.: Happenings. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967.

MOYANO; María Dolores: *La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000)*. Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005.

NUSENOVICH, Marcelo: "El cuerpo como arte". *Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas* # 6. Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1995.

: "Arte efervescente de la década del sesenta: Córdoba y la Antibienal", en *Imagen de la cultura y el arte latinoamericano*. Buenos Aires, Boletín del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Año 3, N° 3, 2001.

ROCCA, María Cristina: Las Bienales de Córdoba en los '60. Arte, Modernización y Guerra Fría. Córdoba, UNC, 2005.

SUBIRATS, Eduardo: El final de las vanguardias. Barcelona, Anthropos, 1989.

SUREDA, Joan y Anna María GUASCH: La trama de lo moderno. Barcelona, Akal, 1987.

TAYLOR, Brandon: Arte hoy. Barcelona, Akal, 2000.

Bibliografía general complementaria

AIZENBERG, Alejandro y Marisa RESTIFFO: Apuntes de Historia de la Música. Córdoba, Ed. Brujas, 2010.

ALTAMIRA, Luis Roberto: Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII. Córdoba, UNC, 1952.

ANDERSON, Benedict: Comunidades imaginadas. México FCE, 1993.

ANDERSON, M.S.: La Europa del Siglo XVIII. México, FCE, 1974.

ARIÈS, Philippe y Georges DUBY (Dir.): Historia de la Vida Privada. Madrid, Taurus, 1989 (Diez tomos).

BAJTIN, Mijaíl: La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Madrid, Alianza Universidad, 1987.

BARTHES, Roland: Lo obvio y lo obtuso. Barcelona, Paidós, 1984.

BAXANDALL, Michael: Arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

: Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.

BEAUD, Michel: Historia del capitalismo. De 1500 a nuestros días. Barcelona, Ariel, 1989.

BÉGUIN, Albert: *El alma romántica y el sueño*. México, FCE, 1985.

BERGER, John: Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.

BERMAN, Marshall: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. México, Siglo XXI, 1998.

BONDONE, Tomás Ezequiel: Caraffa. Córdoba, Museo Caraffa, 2007.

BOIME, Albert: Historia social del arte moderno. Madrid, Alianza, 1996.

BRUNN, George: Europa en el siglo XIX. México, FCE, 1984.

BUKHOLDER, J. Peter; Donald J. GROUT y Claude PALISCA: *Historia de la música occidental*. 7ma edición, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Madrid, Alianza, 2008.

BURCKHARDT, Jacob: La cultura del Renacimiento en Italia. Buenos Aires, Losada, 1962.

BÜRGER, Peter: Teoría de la vanguardia. Barcelona, ediciones Península, 1987.

BURUCÚA, José Emilio (Dir.): *Arte, Sociedad y Política* (Dos volúmenes). Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999.

CALINESCU, Matei: Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo. Madrid, Tecnos, 1991.

CASULLO, Nicolás (Comp.): El debate modernidad-posmodernidad Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993.

CHARTIER, Roger: Lecturas y Lectores en la Francia del Antiguo Régimen. México, Instituto Mora, 1994.

| departamento

CHECA, Francisco y José M. MORÁN: El Barroco. Madrid, Istmo,1982.

DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, Alianza, 1984.

DEVOTO, Fernando y Marta MADERO (Dir.): Historia de la vida privada en la Argentina (Tres tomos). Buenos Aires, Taurus, 1999. DUBY, Georges: La época de las catedrales. Madrid, Cátedra, 1993. Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1995. y Michelle PERROT (Dir.): Historia de las mujeres. Madrid, Taurus, 1993. (10 Tomos) EDER, Rita y Mirko LAUER: Teoría Social del Arte. México, UNAM, 1986. ELIADE, Mircea: Lo sagrado y lo profano. Guadarrama, Madrid, 1981. Mito y realidad. Barcelona, Punto Omega, 1985. ELLIOT, David (Ed.): Argentina 19201994. Museum of Modern Art, Oxford, 1994. GARCIA CANCLINI, Néstor: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires, Sudamericana, 1992. GARCIA FELGUERA, M. Santos: El arte después de Auschwitz. Madrid, Cambio 16, 1993. GEERTZ, Clifford: La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1990. "El arte como sistema cultural", en Conocimiento local. Paidós, Barcelona, 1994. GESUALDO, Vicente: Cómo fueron las artes en la Argentina. Buenos Aires, Plus Ultra, 1973. GOLDBERG, Roselee: Performance Art. Barcelona, Destino, 1996. GUASCH, Anna María: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza, 2001. HATJE, Úrsula: Historia de los estilos artísticos (Dos tomos) Madrid, Istmo, 1980. HAUSER, Arnold: Historia Social de la literatura y el arte (Tres tomos). Madrid, Guadarrama, 1976. HONOUR, Hugh y John FLEMING: Historia mundial del arte. Barcelona, Akal, 2004. LÁNG, Paul Henry: La música en la civilización occidental. Buenos Aires, Eudeba, 1976. LEACH, Edmund: Sistemas políticos de la Alta Birmania. Barcelona, Anagrama, 1976. LEBEL, Jean-Jacques: El happening. Buenos Aires, Nueva Visión, 1967. LE GOFF, Jacques: Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona, Gedisa, 1986. LETTS, Rosa M.: El Renacimiento. Barcelona, Gustavo Gili, 1985. LÉVI-STRAUSS, Claude: Antropología estructural. Buenos Aires, Eudeba, 1984. _ El pensamiento salvaje. México, FCE, 1990. LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN: Del Di Tella a Tucumán Arde. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000. LÓPEZ, Julio: La música de la Modernidad (de Beethoven a Xenakis) Barcelona, Anthropos, 1984. MAGEE, Bryan: Historia de la Filosofía. Buenos Aires, La Isla, 1999. MAINSTONE, Madelaine y Rowland: El Siglo XVII. Barcelona, Gustavo Gili, 1985. MASSOTTA, Oscar et al.: Happenings. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967. MORRA FERRER, María de las Mercedes: Córdoba, en su Pintura del siglo XIX. Córdoba, Fundación Ferrer, 1992. MOYANO, María Dolores: La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000). Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005. NIETZSCHE, Friedrich: El origen de la tragedia griega. Buenos Aires, Andrómeda, 1992. NUSENOVICH, Marcelo: "La vía de las máscaras" y "El cuerpo como arte" en Arte y cultura en las sociedades "primitivas", con Gustavo Blázquez y Marta Giorgis. Publicación auspiciada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Córdoba, Graff, 1990. : "De la fiesta como arco iris: El vértice estético" en La fiesta en el mundo andino, con Gustavo Blázquez y Marta Giorgis Publicación auspiciada por el Consulado de Bolivia, Escuela de Artes y Escuela de Trabajo Social de la UNC. Córdoba, Graff, 1991.

: Análisis de un universo simbólico: la máscara Kanaga de los dogón. Diseño de

: "El vértice estético: un enfoque interdisciplinario de la fiesta andina" (en colaboración

Fernando Otegui y gráfica de Clementina Zablosky. Córdoba, Graff, 1992.

con Gustavo Blázquez) en *Las Artes Plásticas en el debate del V Centenario.* Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 1992.

: "Cuando el Diablo baila en las fiestas: La máscara de Diablo en la Diablada de
Oruro(Bolivia)" en Research in Progress #1. Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, 1993.
: "El Arte de los pueblos de la Costa Noroeste del Canadá" en_Revista del Centro Cultural
Canadá #8. Córdoba, 1993.
: "El poder en el Gran Poder" (en colaboración con Gustavo Blázquez) en <i>Arte y Poder</i> .
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Buenos Aires, 1993.
: "Las máscaras en la costa del Pacífico canadiense" en Revista del Centro Cultural Canadá
#9. Córdoba, 1994.
NUSENOVICH, Marcelo: "El cuerpo como arte". Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas # 6. Tucumán,
UNT, 1995.
: "Arte efervescente de la década del sesenta: Córdoba y la Antibienal", en <i>Imagen de la</i>
cultura y el arte latinoamericano. Boletín del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, Año 3 N.º 3, 2001.
: "Los retratos de Genaro Pérez en la 'Sala de los Precursores del Arte'". En <i>Discutir el</i>
canon. Tradiciones y valores en crisis. Buenos Aires, CAIA, 2003.
: Tres ensayos sobre arte y cultura cordobesa (1870-1910) Córdoba, Ed. Brujas, 2006.
: Introducción a la Historia de las Artes. Córdoba, Brujas, 2019.
PANOFSKY, Erwin: <i>La perspectiva como forma simbólica</i> . Barcelona, Tusquets, 1985.
: Arquitectura gótica y pensamiento escolástico. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.
POLLIT, J.J.: Arte y experiencia en la Grecia Clásica. Barcelona, Xarait, 1984.
RAYNOR, Henry: <i>Una historia social de la Música</i> . Madrid, Siglo XXI, 1986.
REYNOLDS, Donald: <i>El siglo XIX</i> . Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
ROCCA, María Cristina: Las Bienales de Córdoba en los '60. Arte, Modernización y Guerra Fría. Córdoba, UNC,
2005.
RODRÍGUEZ, Artemio: Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX. Córdoba, UNC, 1992.
SUBIRATS, Eduardo: El final de las vanguardias. Barcelona, Anthropos, 1989.
SUREDA, Joan y Anna María GUASCH: <i>La trama de lo moderno</i> . Barcelona, Akal, 1987.
TATARKIEWICZ, Wladislaw: Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mímesis, experiencia estética.
Madrid, Tecnos, 1987.
TAYLOR, Brandon: <i>Arte hoy</i> . Barcelona, Akal, 2000.
TURNER, Victor: From Ritual to Theatre. New York, PAJ, 1986.
: La selva de los símbolos. México, Siglo XXI, 1999.
y Edward BRUNER (ed): <i>The Anthropology of Experience</i> . Urbana, University of Illinois Press,
1986.
VENIARD, Juan María: La música nacional argentina. Buenos Aires, Instituto de Musicología, 1986.
VERLICHAK, Victoria: <i>El ojo del que mira. Artistas de los noventa</i> . Buenos Aires, Proa, 1998.
VERNANT, Jean Pierre: Los orígenes del pensamiento griego. Buenos Aires, Eudeba, 1986.
VOVELLE, Michel: <i>Ideologías y mentalidades</i> . Barcelona, Ariel, 1985.
WÖLFFLIN, Enrique: Conceptos fundamentales en la Historia del Arte. Madrid, Espasa-Calpe, 1979.
: El arte clásico. Madrid, Alianza, 1982.
WOODFORD, Susan: <i>Grecia y Roma</i> . Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
AAVV: Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Barcelona, Gustavo Gili, 1982. (Ocho tomos)
: Historia crítica del arte argentino. Buenos Aires, Asociación Argentina de Críticos de Arte y Telecom,
1995.

Metodología

La actividad de la cátedra se plantea de la siguiente manera:

- 1) Clases teórico-prácticas a cargo de la Prof. Asociada a cargo (contexto cultural, análisis de producciones visuales y musicales, relación entre las artes, la historia de las ideas, la historia política, la historia social, etc.).
- 2) Clases teórico-prácticas específicas de música a cargo del Profesor Adjunto con el concurso de todo el equipo docente.
- 3) Trabajo con las guías de estudio de cada unidad. Realización de los trabajos prácticos, actividades integradoras y evaluaciones parciales, mediados por TICs y el Aula Virtual de la cátedra.
- 4) Atención de estudiantes y consultas: Se realizarán a través del Foro de Novedades y Consultas del Aula Virtual (https://artes.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/forum/view.php?id=16043). En caso de ser necesario se acordarán a través de dicho foro encuentros presenciales para resolver cuestiones específicas.

Evaluación

La cátedra adopta el sistema de "evaluación puntual" (OCHD 01/2018). Les estudiantes pueden ser promocionales, regulares o libres.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres según normativa vigente (<u>Régimen de Estudiantes (OHCD 01/2018</u> y <u>Alumno/a trabajador/a</u>).

Promocionales: Cumplir con el 80 % de asistencia, entregar la actividad de diagnóstico, aprobar 4 (cuatro) de los 5 (cinco) trabajos prácticos y aprobar el 80 % de los parciales con nota mayor o igual a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). La cátedra otorga la posibilidad de recuperar 2 (dos) de los trabajos prácticos y 1 (uno) de los tres parciales anuales, por ausencia o nota inferior a 6 (seis). La nueva nota sustituirá a la anterior.

Regulares: Cumplir con el 60 % de asistencia, **entregar** la actividad de diagnóstico, **aprobar** 4 (cuatro) de los 5 (cinco) trabajos prácticos, **aprobar** el 80 % de los parciales con nota mínima de 4 (cuatro). La cátedra otorga la posibilidad de recuperar 2 (dos) de los trabajos prácticos y 1 (uno) de los tres parciales anuales, por ausencia o nota inferior a 4 (cuatro). La nueva nota sustituirá a la anterior.

Libres: El examen libre consta de dos instancias sucesivas, escrita y oral. Para pasar al examen oral, se debe aprobar el escrito con 4 (cuatro) o más. Si le estudiante obtiene en el escrito una nota igual o mayor a 8 (ocho), se le ofrecerá la posibilidad de no pasar al oral y mantener esa calificación. No existe la eventualidad de aprobar con un aplazo obtenido en las instancias escrita u oral.

Vocacionales: Pueden optar por cursar la materia estudiantes o egresades de otras carreras, provenientes de la Universidad de Córdoba con el 30 % de materias aprobadas como mínimo en la carrera de origen. Es **requisito indispensable contar con conocimientos previos de lectoescritura musical y de armonía** con un nivel mínimo equiparable al exigido por el curso de ingreso a las carreras de música de la FA (Introducción a los Estudios Musicales Universitarios). Deben estar matriculades, registrades y admitides en la cátedra.

Trabajos prácticos

Consistirán en ejercicios fundados en el trabajo con guías de estudio de cada unidad y en la resolución de ejercicios de descripción analítica. Estarán mediados por el Aula Virtual e incluirán el uso de herramientas de evaluación con medios digitales.

Debido a que estos trabajos evalúan habilidades básicas de análisis musical, serán calificados como "Aprobado +", "Aprobado", "Desaprobado". Serán 5 (cinco) en total y deberán tener 4 (cuatro) Aprobados para regularizar o promocionar la materia. La entrega de la totalidad de los trabajos será tenida en cuenta para el promedio final. Se podrán recuperar 2 (dos) de ellos para llegar al número exigido para la regularidad/promoción.

NOTA: La cátedra podrá organizar actividades integradoras en la medida que lo considere necesario en función del seguimiento constante que realiza del proceso de aprendizaje y del rendimiento académico del curso. Estas actividades pueden formar parte de los trabajos prácticos o de los parciales descriptos como formas de evaluación.

Parciales

Se tomarán 3 (tres) anuales. Los parciales consistirán en la resolución de un cuestionario de opción múltiple que podrá realizarse de manera presencial o telemática (modalidad a confirmar según disponibilidad técnica y edilicia de la FA). El cuestionario, alojado en el Aula Virtual de la cátedra o proporcionado en copias impresas por el equipo docente, además de evaluar los contenidos teóricos (contextuales, de artes visuales y específicos musicales), ofrece la posibilidad de incluir el reconocimiento de obras de artes visuales, de fragmentos de partituras y de fragmentos de ejemplos auditivos. El segundo parcial del año (parcial 2), además de las preguntas de opción múltiple, podrá incluir la elaboración de alguna consigna por parte de le estudiante. El parcial final (parcial 3) puede consistir en una parcial tradicional (escrito) o combinar opción múltiple y respuesta de desarrollo como el segundo (la cátedra se reserva el derecho de optar por una forma u otra en función de las características del grupo de estudiantes). En todos los casos se requerirá que cuenten con auriculares con conexión de audio mini plug para realizar los reconocimientos auditivos de las evaluaciones. Dadas las condiciones técnicas y edilicias de la FA, si la cátedra lo considera imprescindible, les estudiantes podrán realizar estas actividades en modalidad de presencialidad remota. A efectos de las evaluaciones virtuales, les estudiantes deberán disponer de conexión a Internet y de un dispositivo con cámara y micrófono (ver Protocolo para la toma de exámenes virtuales de la Facultad de Artes, RD 356/2020 RD35620b-dig.pdf (unc.edu.ar)). La cámara deberá permanece encendida durante toda la evaluación.

Recuperatorios de Parciales

Se tomarán al finalizar el desarrollo del curso a través de cuestionarios y/o de consignas de elaboración, según corresponda al parcial a recuperar. Al igual que los parciales, estarán mediados por el Aula Virtual de la cátedra.

CRONOGRAMA TENTATIVO 2024

Clase N°	Día	Fecha	Contenido / Actividad
1	Lunes	25/03	Presentación de la cátedra
			Diagnóstico
	Jueves	28/03	SEMANA SANTA
	Lunes	01/04	FERIADO NACIONAL
2	Jueves	04/04	Diagnóstico
			(corrección entre pares)
Clase N°	Día	Fecha	Contenido / Actividad
3	Lunes	08/04	Unidad 1: Grecia
4	Jueves	11/04	Unidad 1: Grecia
5	Lunes	15/04	Unidad 1: Grecia
			Entrega de la actividad de diagnóstico

6	Jueves	18/04	Unidad 2: Edad Media - Románico
7	Lunes	22/04	Unidad 2: Edad Media - Románico
8	Jueves	25/04	Unidad 2: Edad Media - Románico
	Lunes	29/04	FERIADO NACIONAL
8	Jueves	02/05	Unidad 2: Edad Media - Gótico
10	Lunes	06/05	Unidad 2: Edad Media - Gótico
11	Jueves	09/05	Unidad 2: Edad Media - Gótico
12	Lunes	13/05	Unidad 2: Edad Media - Gótico
13	Jueves	16/05	Unidad 3: Renacimiento
13	Jueves	10,03	Entrega del TP 1
	20 al 2	 24/05	TURNO DE EXÁMENES DE MAYO
14	Lunes	27/05	Unidad 3: Renacimiento
15	Jueves	30/05	Unidad 3: Renacimiento
16	Lunes	03/06	Unidad 3: Renacimiento
17	Jueves	06/06	Unidad 3: Renacimiento
18	Lunes	10/06	Unidad 3: Renacimiento
19	Jueves	13/06	REPASO PARA PARCIAL 1
	Lunes	17/06	FERIADO NACIONAL
	Jueves	20/06	FERIADO NACIONAL
	Lunes	24/06	PARCIAL 1
20	Jueves	22/06	Unidad 4: Barroco
21	Lunes	26/06	Unidad 4: Barroco
22	Jueves	27/06	Unidad 4: Barroco
23	Lunes	01/07	Unidad 4: Barroco
24	Jueves	04/07	Unidad 5: El siglo XVIII
	08 al :	<u>. </u>	RECESO INVERNAL
	22/07 al 02/08		TURNO DE EXAMEN DE JULIO
25	Lunes	05/08	Unidad 5: El siglo XVIII
		'	Entrega de TP2
26	Jueves	08/08	Unidad 5: El siglo XVIII
27	Lunes	12/08	Unidad 5: El siglo XVIII
28	Jueves	15/08	Unidad 6: Siglo XIX
			REPASO GENERAL PARA PARCIAL 2
	Lunes	19/08	FERIADO NACIONAL
29	Jueves	22/08	Unidad 6: Siglo XIX
	Lunes	26/08	PARCIAL 2
30	Jueves	29/08	Unidad 6: Siglo XIX
31	Lunes	02/09	Unidad 6: Siglo XIX
	Jueves	05/09	CAMBIO DE ACTIVIDAD: Jornadas de Investigación en Artes FA –
			Asistencia y TP
32	Lunes	09/09	Unidad 6: Siglo XIX
		<u></u> _	Entrega de TP3 (JIA)
33	Jueves	12/09	Unidad 7: Siglo XX (1)
34	Lunes	16/09	Unidad 7: Siglo XX (1)
35	Jueves	19/09	Unidad 7: Siglo XX (1)
		_	

	22 al 27/09		TURNO DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE	
	Lunes	30/09	ASUETO MUNICIPAL: SAN JERÓNIMO, SANTO PATRONO DE CÓRDOBA	
36	Jueves	03/10	Unidad 7: Siglo XX (1)	
			Entrega de TP4	
37	Lunes	07/10	Unidad 7: Siglo XX (1)	
38	Jueves	10/10	Unidad 8: Siglo XX (2)	
	Lunes	14/10	FERIADO NACIONAL	
39	Jueves	17/10	Unidad 8: Siglo XX (2)	
40	Lunes	21/10	Unidad 8: Siglo XX (2)	
41	Jueves	24/10	Unidad 8: Siglo XX (2)	
			Entrega TP5	
			REPASO PARA PARCIAL 3	
	Lunes	28/10	PARCIAL 3	
42	Jueves	31/10	INFORMES DE CONDICIÓN PARA RECUPERATORIOS	
	Lunes	04/11	RECUPERATORIOS DE PARCIALES	
	Jueves	07/11	RECUPERATORIOS DE TPS	
	Lunes	11/11	Corrección de recuperatorios y cierres de condición final	
43	Jueves	14/11	FIRMA DE LIBRETAS	
			Tareas administrativas y cierre de actas	

Marisa Restiffo Leg. UNC 35788