

FORMATO ÚNICO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE CURSO

1. Nombre del Curso

Del pincel de la fe a la razón (del Manierismo al Neoclasicismo)

2. Docente/s

Mathieu, Silvia Leonor

Balbis, Pablo

3. Objetivos:

- Capacitar a los estudiantes en el análisis crítico e iconográfico de la imagen a través del estudio de la producción artística occidental desde el Manierismo hasta el Neoclasicismo, demostrando cómo las transformaciones formales y estéticas actúan como un testimonio directo de las crisis, ideologías y contextos socio-políticos entre los siglos XVI y XIX.

4. Fundamentación:

La imagen artística no es un elemento pasivo ni meramente decorativo, sino un agente activo y un testimonio visual de su época. El estudio de la producción plástica desde el Manierismo hasta el Neoclasicismo (siglos XVI al XIX) se aborda aquí mediante el análisis formal e iconográfico de las obras, demostrando cómo las transformaciones estilísticas son la manifestación directa de las mutaciones ideológicas, políticas y espirituales de la sociedad occidental.

5. Contenidos

Introducción y Manierismo

El fin de la armonía renacentista y la crisis de la imagen.

Introducción al Análisis de la Imagen y el Contexto Histórico

- **Contenido:** Conceptos básicos de alfabetización visual: composición, línea, color, luz y perspectiva. La metodología iconográfica (Panofsky). El mapa geopolítico de Europa en el siglo XVI.
- **Análisis de Imagen:** comparativa rápida entre el equilibrio del Alto Renacimiento (Rafael) y la ruptura de los periodos siguientes.

El Manierismo en Italia – La Belleza Artificiosa

- **Contenido:** El Saqueo de Roma (1527) y la crisis del Humanismo. Definición de *maniera*. Características visuales: la *figura serpentinata*, proporciones anatómicas alteradas y espacios irracionales.
- **Análisis de Imagen:** *La Madonna del cuello largo* (Parmigianino) y *El Descendimiento* (Pontormo).

El Manierismo Hispánico y la Espiritualidad

- **Contenido:** el contexto de la España de Felipe II y el Concilio de Trento. La pintura como vehículo de misticismo y tensión religiosa.
- **Análisis de Imagen:** *El entierro del conde de Orgaz* y *El expolio* (El Greco).

El Barroco – La Retórica de la Emoción

El arte como propaganda, persuasión y espectacularidad.

El Nacimiento del Barroco y el Tenebrismo en Italia

- **Contenido:** la Contrarreforma Católica y el uso del arte como persuasión de masas. El naturalismo radical frente al idealismo. El uso político de la luz (el claroscuro).
- **Análisis de Imagen:** *La vocación de San Mateo* y *La crucifixión de San Pedro* (Caravaggio).

El Triunfo del Espacio Teatral y la Escultura Barroca

- **Contenido:** el concepto de "obra de arte total" (*bel composto*). La captura del movimiento efímero, el drama psicológico y la ruptura de los límites físicos en la arquitectura y escultura.
- **Análisis de Imagen:** *El éxtasis de Santa Teresa* y *El rapto de Proserpina* (Bernini).

El Barroco Español – El Siglo de Oro y el Poder Real

- **Contenido:** La decadencia del Imperio Español y el absolutismo. Realismo, melancolía e ilusión óptica. La pintura de corte y el concepto de "metapintura" (el arte dentro del arte).
- **Análisis de Imagen:** *Las Meninas* y *Las Hilanderas* (Diego Velázquez).

El Barroco Flamenco – La Opulencia del Color y la Carne

- **Contenido:** Flandes católico bajo dominio español. La exaltación del triunfo religioso y el dinamismo compositivo monumental. El uso del color y la textura de la piel.
- **Análisis de Imagen:** *El descendimiento de la cruz* y *Las tres Gracias* (Peter Paul Rubens).

El Barroco Holandés – La Intimidad Burguesa y la Luz Dorada

- **Contenido:** La República de las Provincias Unidas (Holanda protestante). El nacimiento del mercado del arte burgués. Nuevos géneros autónomos: el retrato colectivo, el paisaje, el bodegón (*vanitas*) y la escena doméstica.
- **Análisis de Imagen:** *La ronda de noche* (Rembrandt) y *La joven de la perla* (Vermeer).

El Rococó – El Arte de la Evasión Aristocrática

El lujo privado, la sensualidad y el crepúsculo del Antiguo Régimen.

La Transición al Rococó – De Versalles a los Salones de París

- **Contenido:** La muerte de Luis XIV y el traslado de la corte a París. El arte se privatiza: del palacio público al *hôtel particulier* (salón aristocrático). La estética de la curva, el color pastel y la asimetría ornamental.
- **Análisis de Imagen:** *Peregrinación a la isla de Citera* (Antoine Watteau).

Hedonismo, Erotismo y Mitología Galante

- **Contenido:** El papel de Madame de Pompadour como mecenas. La pintura como celebración del deseo, la juventud, el ocio y las festividades campestres (*fêtes galantes*). La naturaleza domesticada.
- **Análisis de Imagen:** *El columpio* (Jean-Honoré Fragonard) y *El baño de Venus* (François Boucher).

La Crítica Burguesa y el Retrato Rococó en Inglaterra

- **Contenido:** el auge de la sátira social frente a la frivolidad francesa. El retrato de la nobleza en armonía con la naturaleza (el jardín inglés). La pintura moralizante precursora del cambio de época.
- **Análisis de Imagen:** *Matrimonio a la moda* (William Hogarth) y *El señor y la señora Andrews* (Thomas Gainsborough).

El Neoclasicismo – La Razón y el Orden Ilustrado

La arqueología del pasado, la Revolución y la virtud moral.

La Ilustración y el Gran Tour – El Redescubrimiento de la Antigüedad

- **Contenido:** el pensamiento de la Ilustración y la Enciclopedia de Diderot. El impacto arqueológico del descubrimiento de Pompeya y Herculano. Johann Joachim Winckelmann y el nacimiento de la Historia del Arte moderna.
- **Análisis de Imagen:** Las vistas e interiores de ruinas romanas de Giovanni Paolo Panini y grabados de Piranesi.

El Neoclasicismo Heroico y la Revolución Francesa

- **Contenido:** el rechazo definitivo a la frivolidad del Rococó. El arte como escuela de virtudes morales y cívicas. Primacía del dibujo (línea pura) sobre el color, composiciones estáticas y simétricas inspiradas en el relieve romano.
- **Análisis de Imagen:** *El juramento de los Horacios* y *Los lictores llevan a Bruto los cuerpos de sus hijos* (Jacques-Louis David).

La Imagen como Crónica Política y el Imperio Napoleónico

- **Contenido:** el arte al servicio del Estado revolucionario y, posteriormente, del Imperio de Napoleón Bonaparte. La santificación laica del héroe contemporáneo y la propaganda política a gran escala.
- **Análisis de Imagen:** *La muerte de Marat* y *Consagración de Napoleón* (Jacques-Louis David).

La Perfección de la Línea y la Escultura Idealizada

- **Contenido:** el purismo estético, el retrato neoclásico tardío y el exotismo temprano. La traducción del mármol clásico a la sensibilidad moderna.
- **Análisis de Imagen:** *La gran odalisca* (Ingres) y la escultura de *Psique reanimada por el beso del amor* (Antonio Canova).

6. Bibliografía:

- **Gombrich, Ernst H. (1995).** *Historia del Arte*. Madrid: Alianza Editorial.
- **Hauser, Arnold (2002).** *Historia Social de la Literatura y el Arte (Vol. II y III)*. Barcelona: Debate.
- **Panofsky, Erwin (2001).** *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Editorial.
- **Wölfflin, Heinrich (2010).** *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid: Espasa Calpe.
- **Winckelmann, Johann Joachim (2002).** *Historia del arte de la Antigüedad*. Madrid: Akal.

7. Duración del Curso:

1 cuatrimestre de aproximadamente 15 clases de 2hs de duración cada una.

8. Modalidad de Dictado

Presencial.

9. Recursos:

- Power Point (en diapositivas).
- Videos.
- Libros.
- Pc.

10. Requisitos de inscripción:

Sin requisitos previos.

11. Número máximo de concurrentes:

30 alumnos

12. Día para el dictado del curso:

Lunes de 14,30 a 16,30 hs.

13. Evaluación:

La evaluación será participativa y continua, los docentes harán hincapié en la autoevaluación de los aprendizajes.