

HISTORIA DEL ARTE I HISTORIA DEL ARTE Y LA CERÁMICA II

1. DATOS GENERALES

CARRERA/S	Profesorado de Grado Universitario en Cerámica Artística Licenciatura en Cerámica Artística Licenciatura en Cerámica Industrial		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	Ord.N° 40/05 C.S. Ord.N° 04/09 C.S. Ord.N° 10/09 C.S.		
ESPACIO CURRICULAR	Historia del Arte I (Ord.N° 40/05 C.S.) Historia del Arte y la Cerámica II (Ord.N° 04/09 C.S.) Ord.N° 10/09 C.S.)		
RÉGIMEN	Cuatrimestral	CURSO	Primero
CARGA HORARIA TOTAL: 80 horas Ord.N° 40/05 C.S. 56 horas Ord.N° 04/09 C.S. Ord.N° 10/09 C.S.	CARGA HORARIA SEMANAL: X Hs.		
	Presencial: 3 horas		Virtual: 1 hora
FORMATO CURRICULAR	Teórica aplicada		
AÑO ACADÉMICO	2025	CARÁCTER DEL ESPACIO	Obligatorio
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	Sin correlatividades		
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	Sin correlatividades		
EQUIPO DE CÁTEDRA	Titular Prof. María Victoria Castro		
MAILS DE CONTACTO DE LOS DOCENTES	victoriacastro.santamaria@gmail.com		
HORARIOS DE CLASE	Jueves de 17 a 20 horas		
HORARIOS DE CONSULTA	Viernes de 12 a 13 horas		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL	Hasta 3 estudiantes que comprendan el idioma español.		

2. FUNDAMENTACIÓN

Este programa abarca dos espacios curriculares de tres carreras diferentes, por un lado la materia Historia del Arte I correspondiente al PGU en Cerámica Artística cuyos descriptores establecen un recorte temporal desde el arte europeo primitivo hasta el Barroco; por otro lado la asignatura Historia del Arte y la Cerámica II, correspondiente a las carreras de Licenciatura en Cerámica Artística y Cerámica Industrial, que se circunscribe al periodo histórico comprendido entre la aparición del cristianismo y el Barroco. Es un recorte temporal amplio que abarca siglos e incluso milenios en el caso de la primera asignatura mencionada.

Por tanto la propuesta de la cátedra consiste en el tratamiento general del arte en los distintos periodos históricos con análisis de casos que evidencien los elementos principales y diferenciadores de cada periodo. A la par de esto se busca reconstruir los contextos histórico, materiales y cultural de las manifestaciones artísticas, con la finalidad que el alumno pueda comprenderlas como un producto de la trama cultural y la cosmovisión de las sociedades que habitaron un espacio y tiempo determinado. Es por ello que el análisis propuesto desde la cátedra pone énfasis en los aspectos sociales, materiales e iconográficos de la realización artística.

Los ejes en los que se ha dividido el contenido de la asignatura conforman unidades espacio- temporales, se busca que faciliten la inmersión del estudiante en las condiciones de producción, de organización social, en las formas de ver, entender y vincularse con el mundo que dieron origen a las diferentes producciones plásticas y arquitectónicas. Se espera que un recorrido de estas características por culturas del pasado ofrezca al alumno una visión analítica de la historia del arte, de la pervivencia y transformación de las prácticas artísticas que perduran hasta el presente. Este tipo de análisis vincula el pasado con el presente y permite al sujeto situarse e inscribirse en la historia de un lenguaje artístico.

De este modo se espera que estos conocimientos sean insumos que nutran el bagaje simbólico y poético del estudiante y contribuyan a sus procesos y búsquedas artísticas. De allí el carácter teórico- práctico de los espacios curriculares de este programa. Para lograrlo se fomentará no sólo el estudio del material teórico sino también la vinculación con los conocimientos vistos en las cátedras técnicas y los talleres a través de propuestas de trabajos que integren la producción plástica.

3. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Pensamiento crítico
Análisis de las obras cerámicas en sus áreas espacio-temporales, así como también con los estilos, particularidades y entorno social que las produjo.
Posicionamiento crítico frente a las producciones del pasado y el conocimiento teórico de las mismas.

4. SABERES (Ejes/Módulos/Unidades)

EJE 1: Arte primitivo de Europa y antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia	1.1 Arte primitivo en Europa: Periodización y principales yacimientos en la Europa franco-cantábrica. Arte Parietal de Chauvet, Lascaux y Altamira. Arte mobiliario. Arquitectura megalítica. 1.2 Egipto: Periodización. Egipto cosmovisión y arte. Arte funerario y culto. Tipos arquitectónicos: Mastaba pirámide, templo e hipogeo. Pirámide de Zoser, necrópolis de Guiza, templo de Hatshepsut, templos de Luxor y Karnak. Principales dinastías. Escultura y pintura en las diferentes dinastías. Estilo pictórico de la dinastía XVIII. 1.3 Mesopotamia: Periodización, identificación del área geográfica y principales civilizaciones. Las culturas que habitaron la zona, sus mitos e iconografías. Periodo Acadio: Palacio de
---	---

	Naram-Sin, Renacimiento sumerio: Zigurat de Ur, Palacio de Mari. La ciudad de Babilonia. Escultura de bulto, relieves y estelas de los distintos periodos. Materiales e iconografía.
EJE 2: Antigüedad Grecorromana	2.1 Periodo prehelénico: Periodización y culturas del mar Egeo. Cultura minoica: El palacio como tipo arquitectónico. Palacio de Cnosos. Pintura mural y desarrollo cerámico. Cultura micénica: La ciudad fortificada de Micenas. Arquitectura y arte funerario. Pintura, escultura y cerámica. 2.2 Grecia: Periodización y áreas culturales. Filosofía, estética, mitos y concepción de la ciudad y el Estado. Arquitectura: Los órdenes y la proporción. La ciudad, edificios públicos y templos en los periodos arcaico, clásico y helenístico. Escultura: Periodo clásico arcaico y helenístico. La cerámica y sus periodos: protogeométrica, geométrica, orientalizante, arcaica, clásica y helenística. Técnicas y materiales. 2.3 Roma: Periodización, extensión y áreas de influencia del imperio romano. Concepción del espacio y cosmovisión. El culto a los antepasados. Arquitectura pública e ingeniería: Acueductos, caminos, foros, baños públicos, teatros y termas. Funciones propagandísticas y conmemorativas. Nuevas formas arquitectónicas: la cúpula, la bóveda y la basílica. Diseño urbano. Las villas fuera de la ciudad. Pintura mural y mosaicos. Escultura: Tipos, iconografía y función.
EJE 3: Arte cristiano y Edad Media Europea	3.1 Nacimiento de la era cristiana: La crisis del Imperio Romano y el cristianismo. El Cristianismo primitivo y su repertorio iconográfico y simbólico. Arquitectura basilical y centralizada en Oriente Próximo y Europa. Pintura mural en catacumbas y mosaicos. Escultura: Sarcófagos tardorromanos. Materiales y técnicas. 3.2 Imperio Bizantino: Imperio Bizantino: el cristianismo en oriente. Estructura social, política y religiosa durante el gobierno de Justiniano. Arquitectura: Plantas centralizadas y basilicales y su relación con el culto. Pintura: El mosaico, técnica y repertorio iconográfico. El canon bizantino. 3.3 Imperio Carolingio: El renacimiento carolingio. Aspectos culturales, sociales e históricos. Arquitectura carolingia. Pintura mural. Repertorio iconográfico. 3.4 Estilo Románico: Contexto social, histórico y político. Arquitectura: la abadía y el monasterio. Escultura: su integración con la arquitectura. Fachadas y tímpanos. Repertorio iconográfico y simbólico. Pintura: su integración a la arquitectura. Pintura mural. Repertorio iconográfico y simbólico. 3.5 Estilo Gótico: Contexto social, histórico y político. Arquitectura: La catedral. Desarrollos técnicos y su carácter expresivo. El concepto del espacio gótico. El papel de la luz en la experiencia del espacio. Escultura: Fachadas y Portales. Herencia románica y sus diferenciaciones. Pintura: Vitrales. El papel simbólico de la luz y el color. Repertorio iconográfico. Materiales y técnicas.
EJE 4: Arte Islámico	Origen y desarrollo del Islam. Contexto histórico, político y social. La espiritualidad en el Islam. Su irradiación a Europa. La representación. Arquitectura: La mezquita y el alcázar. La Mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla y la Alhambra. Concepción poética y simbólica de la geometría y el espacio. Escultura: Repertorio iconográfico e integración con la arquitectura. La cerámica islámica. Decoración geométrica y epigráfica.

EJE 5: Edad Moderna	5.1 Renacimiento: El fin de la Edad Media, contexto social, económico y político. El resurgir de las ciudades. Concepto de Renacimiento: la visión de la antigüedad clásica, humanismo y científicismo. El naturalismo. La burguesía y los mecenas. Arquitectura civil y religiosa. Urbanismo. Pintura: Una nueva forma de ver el mundo, la perspectiva como sistema de representación. El retrato. Las alegorías. La pintura de los Países Bajos. Repertorio iconográfico. Escultura: Influencias de la escultura clásica. Técnicas y materiales. Repertorio iconográfico. 5.2 Manierismo: La reelaboración del repertorio clásico. La intelectualización y el artificio. El concepto de Manierismo. Arquitectura: Arquitectura civil y religiosa. Sistema de proporciones. El grotesco. Pintura: El escorzo y la serpentinata. La estilización de la figura. El uso del color. 5.3 Barroco: Contexto social, económico, político y religioso. Reforma y contrarreforma. Las monarquías absolutas. Arquitectura religiosa. Palacios. Escenificación del poder monárquico. Urbanismo: nuevas concepciones. Pintura: Mecenazgo monárquico. Pintura religiosa. El clasicismo y el naturalismo en el Barroco. Repertorio iconográfico. Escultura: Civil y religiosa. Repertorio iconográfico. Las academias. 5.4 Rococó: Concepto del Rococó. Las monarquías absolutas entre el poder público y la vida privada. Arquitectura civil: el confort y la vida privada. Pintura: la banalidad y el ocio. El color en la pintura Rococó. Repertorio temático. Las academias.
---------------------	---

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El carácter del espacio curricular es teórico aplicada. Se fomentará la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. Para esto se recurrirá a las siguientes estrategias pedagógicas:

- Clases expositivas con imágenes, mediación de contenidos teóricos sobre la historia del arte y la cerámica.
- Lectura crítica y debate, en clases y en foros en la plataforma Moodle, de los textos del programa, se incentiva a que el alumno tome una posición frente al material presentado.
- Análisis de obras grupales e individuales.
- Elaboración de textos propios de tipo ensayo sobre los temas trabajados.
- Visualización de películas y documentales para su posterior discusión en clase.
- Investigación y elaboración escrita de trabajos monográficos de un tema de interés.
- Exposición oral, elaboración de presentación en PPT e infografía de tema a elección donde se evidencie la apropiación de los contenidos vistos en el cursado.
- Evaluación continua a través de guías de lecturas y cuestionarios y parciales.
- Trabajo integrador de investigación y producción artística propia, fomentando la integración de saberes teóricos y prácticos y contribuyendo al desarrollo de la reflexión sobre el propio hacer.

6. PROPUESTA FORMATIVA VIRTUAL

Hasta el 30 % de su carga horaria en modalidad virtual

Los entornos virtuales propuestos

Plataforma Moodle

Características y metodología de la modalidad virtual

El dictado de la asignatura es de carácter presencial y se reserva la modalidad virtual para actividades asincrónicas.

Para el desarrollo de estas actividades se utilizará la plataforma institucional Moodle. Allí el alumno encontrará el programa, el calendario de cursado con el cronograma de trabajos prácticos y exámenes, guías de lectura, cuestionarios y consignas de trabajos prácticos, el material bibliográfico dividido por unidades y material complementario de tipo visual y audiovisual. Se habilitarán foros de debate sobre los temas vistos en clase, el alumno debe participar de forma obligatoria en los mismos. La plataforma servirá también para recepcionar trabajos escritos, presentaciones visuales y audiovisuales y avances del trabajo final integrador.

El espacio virtual se organizará de acuerdo a los ejes del programa y las actividades y materiales dispuestos para las mismas. Allí se encontrarán las fechas y plazos de entrega de cada actividad. También servirá como lugar de intercambio y profundización entre alumnos y con la docente.

La participación en las actividades virtuales no sustituye el cursado presencial ni las horas de consulta.

Estrategias de evaluación para el trayecto virtual

Participación de los espacios de diálogo propuestos y lectura de los materiales de la plataforma.

Se propone el trabajo intercátedra con los talleres de producción para el día del ceramista. La propuesta de la cátedra es el diseño de una pieza cerámica inspirada en lo visto durante el cursado de la materia, eligiendo elementos estilísticos y formales de los periodos estudiados.

8. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación	En consideración a las competencias y a las estrategias de enseñanza y aprendizaje desarrolladas anteriormente se espera que el alumno pueda: ● Conocer e identificar manifestaciones artísticas de diferentes culturas y contextos espacio -temporales. ● Conocer los aspectos socioculturales y su relación con la producción cerámica en distintas épocas y lugares. ● Analizar las producciones artísticas entendidas como productos culturales. ● Desarrollar una visión crítica de la historia de la cerámica y del material teórico producido sobre la misma. ● Demostrar la apropiación de los conocimientos vistos en clase mediante escritos y de forma oral. ● Desarrollar procesos de investigación teórica y práctica. ● Sostener una actitud respetuosa y comprensiva de la diversidad cultural humana. ● Mantener una actitud participativa durante el cursado y respetuosa de las opiniones de sus compañeros. ● Apropiarse del léxico específico de la materia. ● Expresar sus opiniones e ideas de forma clara, coherente y utilizando terminología específica del espacio curricular.
Acreditación	La cátedra permite las condiciones de alumno promocional, regular, no regular y libre.
Criterios de acreditación	Alumno promocional Cursado con 80% de asistencia presencial. Aprobar 100% de los exámenes parciales o sus recuperatorios. Aprobar el 80% de los trabajos prácticos. Aprobación del trabajo final integrador. Alumno regular Cursado con el 80% de asistencia presencial. Aprobar 100% de los exámenes parciales o sus recuperatorios. Aprobar el 80% de los trabajos prácticos. Para poder rendir en la mesa de examen deberá presentar y aprobar el trabajo final integrador con anterioridad a la mesa. Mesa de examen oral. Alumno no regular

	Menos del 80% de asistencia. No aprobó al menos un examen parcial ni su recuperatorio. Aprobar menos del 80% de los trabajos prácticos.
--	--

9. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA (Según Normas APA)

UNIDAD I:

1.1 Arte primitivo en Europa:

- Clottes, J. y Lewis-William, D. (1996). *Los chamanes de la prehistoria, tránsito y magia en las cuevas decoradas*. Ariel.
- Curtis, G. (2006). *Los pintores de las cavernas. El misterio de los primeros artistas*. Turner.
- Gideon, S. (1981). *El presente eterno; los comienzos del arte*. Alianza- Forma.
- Leroi- Gourhan, A. (1965). *El gesto y la palabra*. Universidad Central de Venezuela.
- Sanchidrián, J.L. (2005). *Manual de arte prehistórico*. Ariel.

1.2 Egipto:

- Aldred, C. (1993). *Arte egipcio*. Destino.
- Aldred, C. (1978). *Los tiempos de las pirámides*. Aguilar.
- Boulanger, R. (1968). *Pintura egipcia y del antiguo oriente*. Aguilar.
- Michalowsky, K. (1986). *El arte del Antiguo Egipto*. Akal.

1.3 Mesopotamia:

- Frankfort, H. (1992). *Arte y arquitectura del Oriente Antiguo*. Manuales Arte Cátedra.
- Parrot, A. (1963). *Sumer*. Aguilar.
- Parrot, A. (1963). *Asur*. Aguilar.
- Roux, G. (2002). *Mesopotamia. Historia política, económica y cultural*. Akal.

UNIDAD II:

2.1 Periodo prehelénico:

- Cresti, C. (1967). *El palacio de Cnossos*. Albaicin.
- Demargne, P. (1964). *Nacimiento del arte griego*. Aguilar.
- Edey, M.A. (1994). *Las primeras culturas de Grecia*. Folio.

2.2 Grecia:

- Ballesteros Arranz, E. (2015). *El clasicismo griego*. Hiares Multimedia.
- Boardman, J. (1997). *El Arte griego*. Destino.
- Mondolfo, R. (1961). *Arte, religion y filosofía de los griegos*. Columbia.

2.3 Roma:

- Bettini, S. (1963). *El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio*. Ediciones 3.
- Riegl, A. (1992). *Arte industrial tardorromano*. La balsa de la Medusa.
- Martínez de La Torre, C.; López Díaz, J. y Nieto Yusta C. (2010). *Historia del arte clásico en la Antigüedad*. Editorial Universitaria Ramón Areces.

UNIDAD III:

3.1 Nacimiento de la era cristiana:

- Bettini, S. (1963). *El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio*. Ediciones 3.
- Grabar, A. (1996). *El primer arte cristiano*. Aguilar.
- Gassiot - Talabot (1968). *Pintura romana y paleo-cristiana*. Aguilar.
- Le Goff, J. et al. (1999). *El hombre medieval*. Alianza.
- Pastoureau, M. (2004). *Una historia simbólica de la Edad Media Occidental*. Katz.

3.2 Imperio Bizantino:

- Bettini, S. (1963). *El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio*. Ediciones 3.
- Chatzidakis, M y Grabar, A. (1967). *La pintura bizantina y de la Alta Edad Media*. Edit. Vicens-Vives.
- Grabar, A. (1966). *La edad de oro de Justiniano*. Aguilar.
- Panofsky, E. (1968). *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Alianza.

3.3 Imperio Carolingio:

- Hubert, J. et al. (1968). *El imperio carolingio*. Aguilar.
- Panofsky, E. (1970). *El significado en las artes visuales*. Infinito.

3.4 Estilo Románico:

- Braunfels, W. (1975). *Arquitectura monacal en Occidente*. Banal.
- Hatje, U. (1971). *Historia de los estilos artísticos. De la Antigüedad hasta el Gótico*. Istmo.

Michel, P.H. (1962). *Los frescos románicos*. Garriga.
Ramallo, G. (1989). *Las claves del arte románico*. Planeta.
3.5 Estilo Gótico:
Duby, G. et al. (1995). *La época de las catedrales. Arte y sociedad, 980-1420*. Cátedra .
Niño Alcaide, V. (1993). *La luz, símbolo y sistema visual*. Cátedra.
Pastoureaux, M. y Simonnet, D. (2006). *Breve historia de los colores*. Paidós.
Von Simson, O. (1980). *La catedral gótica*. Alianza.

UNIDAD IV:

Cooper, E. (1999). *Historia de la cerámica*. CEAC.
Grabar, O. (1979). *La formación del arte islámico*. Cátedra.
Hoag, J. D. (1976). *Arquitectura islámica*. Aguilar.
Momplet Míguez, A. E. (2008). *El arte hispanomusulmán*. Ediciones Encuentro.

UNIDAD V:

5.1 Renacimiento:
Antal, F. (1997). *El mundo florentino y su ambiente social*. Alianza.
Francastel, P. (1960). *Pintura y sociedad*. Emecé.
Murray, P. (1979). *Arquitectura del Renacimiento*. Aguilar.
Panofsky, E. (2003). *La perspectiva como forma simbólica*. Tusquets.
Pope-Hensey, J. (1989). *La escultura italiana en el renacimiento*. Nerea.
5.2 Manierismo:

Hauser, A. (1972). *Pintura y Manierismo*. Guadarrama.
Murray, L. (1995). *El Alto Renacimiento y el Manierismo*. Destino.
Shearman, J. (1990). *El Manierismo*. Xarait.

5.3 Barroco:

Boucher, B. (1999). *La escultura barroca en Italia*. Destino.
Blunt, A. (1992). *Arte y Arquitectura en Francia 1500- 1700*. Cátedra.
Checa Cremades, F. y Morán Turina, J.M. (1995). *El Barroco*. Istmo.
Francastel, P. (1970). *Historia de la pintura francesa*. Alianza.
Teyssédre, B. (1973). *El arte en el siglo de Luis XIV*. Labor.

5.4 Rococó:

Blunt, A. (1992). *Arte y Arquitectura en Francia 1500- 1700*. Cátedra
Francastel, P. (1970). *Historia de la pintura francesa*. Alianza.
Francastel, P. et al. (1987). *Arte, arquitectura y estética en el siglo XVIII*. Akal.
Levey, M. (1998). *Del Rococó a la Revolución*. Destino.

Bibliografía complementaria:

Argan, G. (1987). *Renacimiento y Barroco*. Akal.
Chadwick, W. (1992). *Mujer, arte y Sociedad*. Destino.
Charbonneaux, J. et al. (1969). *Grecia arcaica: (620-480 a. de J.C.)*. Aguilar.
Charbonneaux, J. et al. (1970). *Grecia clásica: (480-330 a. de J.C.)*. Aguilar.
Charbonneaux, J. et al. (1971). *Grecia helenística: (330-50 a. de J.C.)*. Aguilar.
Delporte, H. (1982). *La imagen de la mujer en el arte prehistórico*. Istmo.
Francastel, P. (1960). *Pintura y sociedad*. Emecé.
Gombrich, E. (2013). *La historia del arte*. Phaidon.
Hatje, U. (1971). *Historia de los estilos artísticos. De la Antigüedad hasta el Gótico*. Istmo.
Hauser, A. (1964). *Historia social de la literatura y el arte*. Guadarrama.
López de Hernández, N. (1979). *Manual de historia y cultura de la Grecia antigua*. Plus Ultra.
Pastoureaux, M. (2004). *Una historia simbólica de la Edad Media Occidental*. Katz.