

HISTORIA I

CATEDRA GENE - PROGRAMA AÑO 1995

LA ESCRITURA

Pintura y escritura. La comunicación antes de la escritura. Mitografía y logografía. Silabarios y alfabetos consonánticos. El principio de fonetización. El alfabeto griego. Necesidad social de la escritura. Materiales escriptóreos y soportes.

LA EDAD MEDIA

Periodización. Disgregación del Imperio Romano e invasiones bárbaras: mestizaje cultural.

El renacimiento carolingio: la Escuela Palatina y la recuperación del saber de la Antigüedad. Escritura carolingia y merovingia. El rol de los monasterios. Feudalismo.

Alta Edad Media: revitalización de la ciudad. El comercio. Cluny y Císter en la recuperación del orden religioso. El ideal heroico. Las Cruzadas. Las Universidades.

La catedral. Los arquitectos y los nuevos recursos constructivos. Esculturas y vitrales: la difusión del saber. Los manuscritos miniados, salterios y Libros de Horas. Escritura gótica.

RENACIMIENTO

Las monarquías europeas. El caso italiano: rol de la perspectiva en la nueva concepción del espacio. Reelaboración de la gramática arquitectónica de la Antigüedad.

Ampliación del horizonte: los descubrimientos geográficos. La Reforma protestante.

Invención de la imprenta: de la cultura oral a la tipográfica. Difusión del libro. Los primeros editores. La imprenta y la constitución de la nacionalidad.

El nacimiento del artista

BARROCO

Contrarreforma católica: arte y persuasión. Arquitectura y pintura como propaganda de la Iglesia y la corona. El teatro de la vida y de la muerte. La reforma urbana: Roma "urbi et orbe". Cultura popular y masiva: la sociedad barroca de la fiesta.

Francia: el arte al servicio de la corte. Barroco y clasicismo. El artista funcionario. Las Academias.

SIGLO XVIII

Rococó y decadencia del mundo cortesano. Razón y pensamiento ilustrado. La Enciclopedia.

Una nueva ojeada a la Antigüedad: el espíritu arqueológico.

Revolución Francesa: nacimiento de la moderna organización política. El Neoclasicismo.

Revolución Industrial: ruptura del orden económico. Las fuentes de energía y la aparición de la máquina. Nuevos modos de producción: sus consecuencias sociales. Defensores y detractores del maquinismo. Mercancía y publicidad. La ciudad moderna.

SIGLO XIX

El Romanticismo. Hombre y Naturaleza. El fenómeno de la evasión: fuga hacia el pasado y lo lejano. Exotismo e historicidad. Nacionalismo. El artista en la era del capitalismo.

Los paisajistas: Turner y Constable. Goya y la pesadilla. Blake, el visionario. Los prerrafaelistas. Las grandes exposiciones universales. Arts & Crafts y el pensamiento de William Morris. Las revistas.

Realismo: Daumier y la caricatura política. La fotografía.

Impresionismo: Investigaciones ópticas y teoría del color. La estampa japonesa y su influencia en las formas de representación.

Posimpresionismo: Van Gogh, Cézanne y Lautrec. Hacia un nuevo siglo.

FIN DE SIGLO

Orígenes del Art Nouveau. Sus modalidades en los distintos países europeos. Arquitectos e ingenieros. Los nuevos materiales: el hierro y el vidrio.

El affiche: de Toulouse a Mucha. Inglaterra: la figura de Aubrey Beardsley. Vanguardia y decadencia. La Secesión vienesa: Klimt y Moser.

El diseño: muebles, libros y objetos. Los nuevos lenguajes.

MARCELA GENE

BIBLIOGRAFIA

- ANDERSON, M.S.** La Europa del siglo XVIII (1713-1789).
Breviarios. F.C.E.
- ANDERSON, Perry** Transiciones de las Antigüedad al
Feudalismo. Siglo XXI. México.
- ANDERSON, Benedict** Comunidades imaginadas.
F.C.E, Mexico, 1993.
- ARIES, Philippe** La muerte en Occidente.
- ARIES, P. y DUBY, G.** Historia de la vida privada.
- ARGAN, Giulio Carlo** El Arte Moderno. Vol.1
Jorge Torres Editor, Valencia.
- La Arquitectura Barroca en Italia
Nueva Visión, Buenos Aires, 1979.
- Borromini
Xarait. s/d.
- La ciudad como texto
Edit. Laia. s/d.
- El concepto del espacio arquitectónico
del barroco a nuestros días.
Nueva Visión, Buenos Aires, 1977.
- ARGAN, G.C. y otros** Arte, Arquitectura y estética en el
siglo XVIII.
AA.VV, Madrid, 1980.
- ARGULLOL, Rafael** El Héroe y el único.
Destino, Barcelona, 1990.
- BERGER, John** Modos de ver
Col. Comunicación Visual, 1980.
- BERMAN, Marshall** Todo lo sólido se desvanece en el aire.
Siglo XXI, Madrid.
- BIALOSTOCKI, Jan** Estilo e Iconografía.
Barral Edit. Barcelona, 1972.
- BONNASSIE, Pierre** Vocabulario básico de la historia
medieval. Crítica Grijalbo, Barcelona
1982.

- BURKE, Peter** El Renacimiento.
Crítica, Barcelona, 1993.
- El Renacimiento italiano.
Alianza Forma, Madrid, 1993.
- CARDOSO, C. y PEREZ BRIGNOLI** Los métodos de la Historia.
Crítica Grijalbo, Barcelona. 1984.
- CASTELNUOVO, Enrico** Arte, Industria, Revolución.
Nexos, México, 1958.
- CLARK, Kenneth** La rebelión romántica
Alianza Forma.
- El arte del Humanismo.
Alianza Forma
- CORTI, F. y MANZI, O.** Teorías y realizaciones del arte
medieval.
s/d.
- COLE, Alyson** Perspectivas.
Emecé. 1993.
- COHNN, Norman** Los demonios familiares de Europa
Alianza Universidad.
- DARNTON, Robert** La Gran Matanza de Gatos y otros
episodios en la historia de la
cultura francesa.
F.C.E.
- DEBRAY, Regis** Vida y muerte de la imagen.
Paidós, Barcelona, 1992.
- DUBY, George** San Bernardo y el arte cisterciense
Taurus, 1981.
- Hombres y estructuras de la Edad Media.
Siglo XXI, Madrid, 1989.
- La época de las Catedrales.
Cátedra, Madrid, 1993.
- ECO, Umberto y otros** La nueva Edad Media
Alianza Ed., Madrid, 1984.
- ECO, Umberto** Los límites de la interpretación
Edit. Lumen, Milán, 1992.

EVANS, Joan

La Baja Edad Media en
Historia de las civilizaciones.Vol 6

FRANCASTEL, Pierre

Arte y técnica
Edit. Debate, Madrid, 1990.

Pintura y Sociedad
Arte Cátedra. Madrid, 1984.

Sociología del Arte
Emecé. Buenos Aires.

El Impresionismo
Emecé. Buenos Aires.

La figura y el lugar
Laia, Barcelona, 1988.

GALL, J. y F.

La pintura galante
Breviarios.F.C.E.
México, 1953.

GARIN, Eugenio

La Revolución cultural del Rena-
cimiento. Crítica, Barcelona, 1981.

GAUR, Albertine

Historia de la Escritura
Fund.G.S.Ruipérez, Madrid, 1989.

GELLNER, Ernest

El arado, la espada y el libro
F.C.E. Mexico, 1992.

GIMPEL, Jean

El artista, la religión del arte y
la economía capitalista. Gedisa,
Barcelona, 1991.

GOMBRICH, Ernest

Historia del arte
Alianza Ed., Madrid.

GUBERN, Roman

La mirada opulenta.
Gustavo Gilli, Barcelona, 1987.

GUGUIELMI, Nilda

La ciudad medieval y sus gentes
Fund. para la educac., la ciencia y la
cultura
Buenos Aires, 1981

GAUTHIER, Guy

Veinte lecciones sobre la imagen y el
sentido.
Cátedra 1992

- HAUSER, Arnold** Historia Social de la Literatura y el Arte
Guadarrama, México
- Pintura y Manierismo
Guadarrama, México
- HAY, Denis** La época del Renacimiento en Historia de las Civilizaciones. Vol. VII
Alianza/Labor, Madrid, 1988.
- HOBSBAWM, E.J.** La era de la Revolución (1789-1848)
Labor, Barcelona, 1991.
- HONOUR, Hugh** Neoclasicismo
Xarait, Madrid, 1992.
- Romanticismo
Alianza Edit.
- HUYGHE, René** El Arte y el Hombre
Planeta. Vs. Vol.
- JANTZEN, Hans** La Arquitectura Gótica
Nueva Visión. Buenos Aires, 1979.
- KLINGENDER, Francis** Arte y Revolución Industrial.
Arte Cátedra, Madrid, 1983.
- LE GOFF, Jacques** Los intelectuales de la Edad Media
s/d
- El orden de la memoria
Paidós Básica, Barcelona, 1991.
- Pensar la historia
Paidós Básica, Barcelona, 1991.
- LE GOFF, J. y otros** El Hombre medieval
Alianza edit., Barcelona, 1980.
- Hacer la historia
Laia, Barcelona, Vol. III
- LOWE, Donald** Historia de la percepción burguesa
F.C.E, México, 1982.
- MANIERI ELIA, Mario** William Morris y la ideología de la arquitectura moderna
Punto y línea, Nueva Visión.

- MARAVALL, José Antonio** La cultura del Barroco
Taurus, Barcelona.
- Velázquez y el espíritu de la
modernidad
Alianza Edit., Madrid, 1987.
- MARTINEZ DE SOUZA, José** Pequeña historia del libro.
Labor, Barcelona, 1992.
- MEGGS, Phillip** Historia del diseño gráfico
Edit. Trillas, México, 1991.
- MURRAY, Peter y Linda** El Arte del Renacimiento
- MORI, Giorgio** La Revolución Industrial
Crítica, Barcelona, 1992.
- OROZCO DIAZ, Emilio** El teatro y la teatralidad del
Barroco
s/d
- PERNOUD, Régine** Mujeres en tiempos de las catedrales
Ed. Juan Granica, Buenos Aires, 1987.
- PEVSNER, Nikolaus** Esquemas de la arquitectura europea
Infinito, Buenos Aires.
- Pioneros del diseño moderno
Nueva Visión, Buenos Aires.
- PIRENNE, Henri** Las ciudades de la Edad Media
Alianza Bolsillo.
- POCA, Anna** La Escritura.
Montesinos, Barcelona, 1991.
- POWER, Eileen** Gente de la Edad Media
Eudeba, Buenos Aires.
- REWALD, John** Historia del Impresionismo
Alianza Edit.
- El Post-impresionismo
Alianza Edit.
- ROMERO, José Luis** La Edad Media
F.C.E.
- Quién es el burgués?
CEDAL, 1984.

- Estudio de la mentalidad burguesa
Alianza Bolsillo, 1993.
- SATUE, Enric** El diseño gráfico
Alianza Forma, Madrid, 1989.
- SCHMUTZLER, Robert** El modernismo
Alianza Edit.
- SEBASTIAN, Santiago** Arte y Humanismo
Arte Cátedra
Contrarreforma y Barroco
Alianza Edit.
- STERNER, Gabriele** Modernismos.
Labor, Barcelona, 1977.
- SUMMERSON, John** El lenguaje clásico de la arquitectura
Punto y línea, Barcelona, 1974.
- STAROBINSKI, Jean** La invención de la libertad
Carroggio Ed. S.A., Barcelona, 1964.
1789, los emblemas de la Razón.
- TAPIE, Lucien** El Barroco
Eudeba, Buenos Aires.
- TUÑÓN DE LARA, Manuel** Por qué la Historia?
Salvat edit., Barcelona, 1984.
- VON MARTIN, Alfred** Sociología del Renacimiento
Colecc. Popular F.C.E., 1946.
- WINDT, A.** Misterios paganos del Renacimiento
Seix Barral
- WITTKOWER, Rudolph** La arquitectuera en la edad del
Humanismo
s/d.
- WHITE, John** Nacimiento y renacimiento del espacio
pictórico. Alianza Forma, Madrid, 1994.

MARCELA GENE