

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Unidad curricular: Historia del Arte

Unidad académica: Instituto de Historia

Carrera: Licenciatura en Historia.

La unidad curricular podrá ser acreditada también en carreras que no hayan sido incluidas en este programa.

Area de formación por carrera

Licenciatura en Historia

- Formación Obligatoria: Europa y el mundo

Duración: Semestral

Semestre: Par

La unidad curricular está recomendada para estudiantes de ingreso: NO

Requisitos de inscripción (unidades curriculares previas o cantidad de créditos obtenidos): NO

Conocimientos previos o grados de avance en la carrera recomendados: Para el programa a dictar en 2026, haber cursado o aprobado Historia contemporánea.

Unidad curricular ofertada como electiva para otros servicios universitarios o terciarios: SI

Área Social y Artística 5 cupos, Servicios fuera de ASA 3 cupos, IFES-CFE 5 cupos

Integrantes del equipo docente

Rol	Cargo	Nombre	Unidad Académica u otra adscripción institucional	Subunidad académica u otra adscripción institucional
Responsable	Prof. Agregado/a	Patricia Fogelman	Instituto de Historia	Historia Mundial
Encargado/a	Prof. Adjunto/a	Ernesto Beretta	Instituto de Historia	Historia Mundial

Rol	Cargo	Nombre	Unidad Académica u otra adscripción institucional	Subunidad académica u otra adscripción institucional
Docente	Ayudante	Belén Ramírez	Instituto de Historia	Historia Mundial
Docente	Asistente	Cecilia Tello	Instituto de Historia	Historia Mundial

Créditos y carga horaria del curso

		Horas
Con acompañamiento directo del/la docente	Horas aula	66
	Trabajo de campo o prácticas	10
	Otros (Presentaciones en clase)	33
Sin acompañamiento directo del/la docente (estudio autónomo)	Lecturas y estudio de materiales varios	60
	Tareas y actividades varias (individuales, grupales, actividades en EVA)	26
	Trabajo de campo o prácticas	0
	Trabajos finales	0
	Otros	0
Horas totales previstas del curso		195
Créditos		13

Objetivos

En este curso, la Unidad Curricular aspira a ofrecer una visión panorámica y vinculante de las manifestaciones artísticas europeas de la primera mitad del siglo XX a través de ejes que relacionan el fenómeno artístico con la reflexión histórica sobre el contexto político, cultural e ideológico. Propone abordar la construcción del concepto de vanguardias artísticas desde su dimensión social y política, su relación con la crisis del academicismo y la irrupción de la imagen masiva a través del cine, la fotografía y la cartelería. Plantea profundizar en el desarrollo de las vanguardias atravesadas por las guerras mundiales y el periodo de entreguerras, así como por los cambios que se produjeron en el campo del arte en la nueva configuración mundial. En este marco se abordarán los principales movimientos (Cubismo, Fauvismo, Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo, Constructivismo) sus características formales y sus principales representantes, para tratar luego el surgimiento de las manifestaciones artísticas vinculadas a los regímenes totalitarios, que marcan una ruptura con aquella experimentación para volver a un arte dirigido desde el Estado con una profunda significación política. Se busca estimular los comentarios críticos y analíticos por parte de los estudiantes a través de exposiciones orales de artículos o capítulos de libros y de ejercicios prácticos que involucran el análisis de imágenes fijas y en movimiento correspondientes al período analizado.

Contenidos

Vanguardias, arte y guerra en la primera mitad del siglo XX

1. Debates sobre el concepto de arte e historiografía de la historia del arte. La historia del arte como disciplina con sus diferentes corrientes, enfoques y propuestas metodológicas. La cultura visual: del estudio de la obra de arte a la imagen. La visualidad como resultado de una voluntad, una ideología y una cultura. Debates entre Figuración y Abstracción. Metodología de análisis de la imagen para la comprensión del significado intrínseco de la visualidad. Documentos visuales y su empleo como fuente para otras disciplinas. Entrenamiento organoléptico.
2. El arte académico. La consolidación del canon a través de la construcción de un lenguaje clásico y la jerarquización de géneros y técnicas. Las academias como instituciones de

formación, validación y legitimación. El sistema de premios y salones como estrategia de organización y autorización del valor y el gusto artístico. La posición social del artista académico. La importancia del academicismo en el siglo XIX y su posterior crisis.

3. La imagen rompe las fronteras de la academia. El arte se transforma en imágenes masivas, la vida cotidiana se colma de imágenes. La imagen tecnológica: cine, cartelería y fotografía. El nuevo lugar del arte en la modernidad, la urbanidad y el entretenimiento cosmopolita.
4. Concepto y teoría de las vanguardias artísticas: la novedad como categoría estética, la grupalidad, el cenáculo intelectual, el manifiesto de principios, las revistas y los nuevos lenguajes. El arte atravesado por la guerra. La posición social del artista de vanguardia: entre el genio, la bohemia y el outsider. La legitimidad entre artistas, el rechazo a las instituciones y el mercado del arte.
5. Las primeras vanguardias europeas, sus antecedentes, el impresionismo y postimpresionismo, sus inicios y desarrollo. París como capital artística. El Cubismo, el Fauvismo y el Expresionismo. Lenguaje, materialidades, técnicas y experimentación.
6. Primera Guerra Mundial (1914-1918), Revolución Rusa, la crisis de un modelo y su impacto en las vanguardias. Las diferentes posturas de los artistas ante la guerra. La Nueva objetividad, el Futurismo y el Constructivismo.
7. Entreguerras (1918-1939). Los años 20: un optimismo efímero, exaltación de la modernidad en el Art Deco. Tres respuestas al problema de la guerra: la Bauhaus y el diseño, el Dadaísmo y la ironía, el Surrealismo y el inconsciente.
8. Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Cambio de regímenes políticos y su repercusión en el arte. Arte totalitario: arte nazi, arte fascista y arte en el franquismo. Realismo socialista. La propaganda y el uso político de la imagen de Guerra. Cambio del centro artístico de occidente, de París a Nueva York.

La Unidad Curricular es: Teórica-práctica

Régimen de asistencia: Asistencia obligatoria al 75% de las clases efectivamente dictadas

Modalidad: Presencial

Descripción de la propuesta metodológica de la unidad curricular:

El cursado implica el dictado de clases teóricas presenciales con exposición del equipo docente, apoyado por recursos visuales y audiovisuales que resultan fundamentales para el abordaje del arte. Los estudiantes participarán mediante la preparación y presentación en pequeños equipos de comentarios críticos y analíticos de artículos o capítulos de libros seleccionados por los docentes, y la práctica en ejercicios que conllevan su preparación previa y su posterior participación en el comentario y discusión grupal en la clase.

La Unidad curricular prevé adecuaciones metodológicas para estudiantes en situación de privación de libertad: NO

Modo de aprobación: Tipo 3: Aprobación por exoneración (aprobación directa) o por evaluación final

Descripción de la forma de evaluación y aprobación:

Para su aprobación final en cualquiera de las distintas modalidades de evaluación ofrecidas, la unidad curricular requiere contar con el 75% de asistencia a las clases dictadas. La aprobación directa se alcanza a través de dos pruebas parciales y la opción a un tercer parcial recuperatorio, en caso de no haber obtenido la calificación mínima de Aceptable en alguno de los dos parciales. En caso de no alcanzar en el tercer parcial la calificación mínima de Aceptable, los estudiantes podrán optar por realizar un informe escrito o rendir examen. Los estudiantes también deberán participar en la preparación y presentación de textos seleccionados, ejercicios propuestos y debates que involucren tareas con y sin acompañamiento docente directo, actividades que ponderarán la nota final.

También se habilita la aprobación mediante examen a rendir en los períodos reglamentarios y extraordinarios, o mediante un informe escrito que deberá tratar sobre aspectos relacionados a la temática del curso, a definir en diálogo con el equipo docente.

Nota:

"El estudiante que no alcance la calificación mínima requerida (Aceptable) en una sola de las evaluaciones durante el curso —cualquiera que esta evaluación fuere—, ya sea para su aprobación directa o para ganar el derecho a aprobar mediante una evaluación final, tendrá derecho a la realización de una prueba de recuperación, que sustituirá a la referida instancia de evaluación." (Reglamento de Estudios de Grado, artículo 8 literal a y b)

"Examen libre: para la aprobación de las unidades curriculares de carácter teórico, podrán rendir un examen libre aquellos estudiantes inscriptos al mismo. El examen versará sobre la totalidad del Programa del último curso impartido. Para aprobar la unidad curricular, el estudiante deberá alcanzar una calificación mínima de Aceptable en dicha evaluación." (Reglamento de Estudios de Grado, artículo 8 literal a y b)

Bibliografía básica

Adam, P. (1992). El arte del Tercer Reich, España, Tusquets editores.
Bürger, P. (1974). Teoría de la Vanguardia. Barcelona, Península.
Campás Montaner, J. (2009). Academicismo y pintura académica. España, Universitat Oberta de Catalunya.
Calinescu, M. (1987). Cinco caras de la modernidad Modernismo Vanguardia Decadencia Kitsch Postmodernismo. Madrid, Duke University Press.
De Micheli, M. (2002). Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza.
Groys, B. (1992) The total art of Stalinism. Avant-garde, aesthetic, dictatorship, and beyond, Princeton University Press, 1992.
Hitz, R., Ruvituso, F., Pedroni J. (comp.). (2019). Historiografías del arte. Debates y perspectivas teóricas. Argentina, Universidad Nacional de La Plata.
Lunacharski, A. V. (1969). Las artes plásticas y la política artística en la Rusia revolucionaria. Barcelona, Seix Barral.
Sánchez-Biosca, V. (2004). Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras, Barcelona, Paidós.
Stangos, N. (1986). Conceptos de arte moderno. Madrid, Alianza Editorial.