PROGRAMA 2020

Universidad Nacional de Cuyo

Facultad de Artes y Diseño

 1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	**ARTES DEL ESPECTÁCULO**
CARRERA	**DISEÑO ESCENOGRÁFICO**
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	Ord. N° 11/97 C.S.
ESPACIO CURRICULAR	**HISTORIA DEL ARTE Y LA ESCENOGRAFÍA II**
RÉGIMEN	ANUAL	CURSO	SEGUNDO
CARGA HORARIA TOTAL		CARGA HORARIA SEMANAL 6 hs.	Presencial: SI Virtual:SI
FORMATO CURRICULAR	Teórica Aplicada
AÑO ACADÉMICO	2020	CARÁCTER	Obligatorio
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	Debe tener cursada HISTORIA DEL ARTE Y LA ESCENOGRAFÍA I
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	Debe tener aprobada HISTORIA DEL ARTE Y LA ESCENOGRAFÍA I
EQUIPO DE CÁTEDRA	PROFESOR TITULAR Luis Antonio Gattás
HORARIOS DE CLASE	VIERNES DE 18 A 21 hs
HORARIOS DE CONSULTA	VIERNES DE 15 A 18 hs
MOVILIDAD ESTUDIANTIL	SI

2. FUNDAMENTACIÓN

El período histórico que aborda esta materia que comienza a mediados del siglo XVIII está enriquecido no solo por grandes cambios que produjeron hechos y acontecimientos políticos, sociales, culturales y económicos sino también por las diversas y polifacéticas tendencias expresadas en los diferentes movimientos artísticos que se sucedieron. Para su comprensión y asimilación es necesario asumir una posición amplia fundamentada en diversos sistemas de pensamiento que coexisten, en nuevas teorías económicas y nuevas formas de pensar lo social que permita la valoración de los diferentes movimientos y su realidad en los contextos donde sucede.La evolución de la dramaturgia en los distintos períodos de la historia encuentra su correlato en el desarrollo y evolución de los espacios escénicos destinados al hecho teatral y a los recintos que los contienen. Para ello se apelará al visionado de resoluciones escenográficas teatrales y cinematográficas de los movimientos en cuestión. Tanto las originales concretadas en el momento como las versiones posteriores.**Formas de validación e indagación del conocimiento:**Se apelará a la comparación de cada nuevo movimiento para rastrear similitudes, diferencias y contrastes con el anterior ya conocido. Estudio no solo en lo formal y estético sino también en el pensamiento y su entorno social y político. Dado que cada movimiento representa una ideología que se convierte en un sistema de signos con relato propio. Se enseñarán las distintas metodologías de análisis de obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas. Se procederá al análisis de un ejemplo representativo del movimiento, para luego acceder a la práctica de llevar este conocimiento a un espacio escénico posible conservando su proporción, escala y expresión plástica.La intención, además, es ampliar las incumbencias ocupacionales en la concreción de escenas en dioramas, vidrieras exposiciones, eventos temáticos, etc.La especialidad en escenografía estudia cuál es el ambiente escénico más adecuado para cada representación teatral. Según Patrice Pavis (1984), la escenografía no es contexto sino Texto.

3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS

* Diferenciar los movimientos artísticos del periodo en cuestión, conocer sus características propias y aplicarlas en diferentes propuestas incrementando el juicio crítico.
* Comprender características de cada movimiento utilizando el marco teórico y las metodologías de análisis pertinente teniendo en cuenta relaciones del entorno social y cultural.
* Investigar y compartir en clase las obras y el desarrollo de cada movimiento en Argentina.
* Internalizar la valoración estética de los movimientos, su lenguaje y en el caso de obras arquitectónicas comprender la importancia de la escala en relación con el hombre.
* Diseñar estableciendo relaciones entre los datos y su aplicación propuestas escénicas concretas.
* Integrar los conocimientos adquiridos en esta asignatura con otras en forma interdisciplinaria. En especial Taller de Escenografía I y Maquetería.

4. CONTENIDOS *(Ejes / Unidades)*

EJE 1:	**LOS GRANDES CAMBIOS**:Europa año 1750 y su contexto histórico. Cambios en el pensamiento. La lustración. Enciclopedismo. Progreso. Reforma y pensadores.La Revolución Industrial: orígenes y consecuencias. El desarrollo tecnológico y su influencia en la vida diaria, en el arte y la arquitectura.**BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA**-Casullo,Forster y Kaufman: Itinerarios de la Modernidad. Eudeba. Bs.As. 1999 -Mantoux Paul: La Revolución Industrial en el siglo XVII.-Castonuovo, V: La Revolución Industrial. Centro Editor de América Latina.-Giedion, Sigfried: Espacio, tiempo y arquitectura. Barcelona .1961
EJE 2:	**DEL HISTORICISMO AL ROMANTICISMO I**: Clásico y Romántico – Pintoresco y Sublime. William Blake y Henry Fussel.Neoclásico: la ruptura de la tradición cortesana. Concepto. La Arquitectura Neoclásica. Fuentes de inspiración Herculano y Pompeya. La Ilustración. El retorno a la razón y la influencia Grecorromana. La antigüedad y la naturaleza. Características formales de la arquitectura y las artes visuales. Artistas independientes.**BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA** -Alsina, J. (ed.) (1977). Anónimo: Sobre lo sublime; Aristóteles: Poética. Barcelona: Bosch. -Antal, Frederick (1978). Clasicismo y romanticismo. Madrid: Alberto Corazón ("Comunicación", 60). -Argan, Giulio Carlo (1991). El arte moderno: del luminismo a los movimientos contemporáneos. Tres Cantos: Akal ("Arte y estética", 27).-Francastel. Pierre: Historia de la Pintura Francesa. Ed Alianza .Madrid 1970.-Pauli, Gustav: Arte del Clasicismo y del Romanticismo. Hist. Gral del Arte, Tomo XIV. Labor. Barcelona. 1948-Raynal, Maurice: Le XIX siecle. De Goya a Gauguin. Ed Skira. Genéve. 1951-Wolf, Norbert: La Pintura del Romanticismo. Ed. Taschen. 1999- Honour, Hugh (1982). Neoclasicismo. Madrid: Xarait Libros.
EJE 3:	**DEL HISTORICISMO AL ROMANTICISMO II**La génesis de la Restauración Artística. Winckelman. Intervenciones en Arquitectura. La acción institucional: academias y museos: El Romanticismo. Factores constitutivos: una tendencia mística. Una nueva visión del mundo. Una actitud inconformista.Principales aspectos del cambio de ideas sobre el arte y el artista. La pintura romántica. John Ruskin y la restauración romántica.**BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA**-Ruskin, John (2000). Las siete lámparas de la arquitectura (2.ª ed.). Barcelona: Alta Fulla ("Ad Litteram", 12).-Cassou, J: Panor de las Artes Plást Contemp. Ed. Guadarrama. Madrid. 1961Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel (1996). La construcción medieval. Madrid: Instituto Juan de Herrera-Honour, Hugh (2007). El romanticismo. Madrid: Alianza Editorial (col. Alianza forma, 20).
EJE 4:	**EL REALISMO:** La mímesis. Lo verosímil frente a los temas heroicos. La vida cotidiana y los conflictos de la revolución industrial y la sociedad de clases. Las tendencias post románticas. Idealismo – Positivismo. Los paisajistas. Escuela de Barbizón. Búsquedas y aportes. Courbet, Millet y Daumier. El naturalismo de Corot. **BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA**-Argan, Giulo Carlo: El Arte Moderno. Ed Torres. Valencia. 1975-Cassou, Jean: Panorama de las Artes Plásticas Contemporaneas. Ed. Guadarrama. Madrid. 1961-Francastel. Pierre: Historia de la Pintura Francesa. Ed Alianza .Madrid 1970.-Nochlin, Linda: El realismo. Alianza Forma. Madrid.1991-Waldman, E: El Arte del Realismo e Impresionismo.
EJE 5	**LA NUEVA ARQUITECTURA:**Historicismo y eclecticismo. Los nuevos materiales en la construcción. Nuevas tecnologías. Progresos científicos. Los nuevos estudios superiores: arquitectura, ingeniería. Las tecnicaturas. Las nuevas tipologías arquitectónicas. Sistemas constructivos: el acero y el vidrio. Las grandes luces: estaciones de ferrocarril, pabellones exposición. Exposiciones internacionales. La escuela de Chicago. Las grandes tiendas. Los primeros rascacielos.**BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA**:-Pevsner, Nikolaus: Esquema de la Arquitectura Moderna. Ed.Infinito.Bs.As.1957-Giedion, Sigfried: Espacio, tiempo y arquitectura. Barcelona .1961-Benévolo, Leonardo: Historia de la arquitectura moderna. Ed.G.Gilli. Barcelona. 1974-Middleton Watkin: Arquitectura Moderna. Ed. Aguilar. Madrid. 1979
EJE 6	**EL RETORNO A LO ARTESANAL**La reacción frente a la Revolución industrial y el producto en serie. El pensamiento romántico: los prerrafaelitas. J Ruskin. Wlliam Morris y las Arts and Crafts. La influencia de la Estampa Japonesa. La revalorización del artesanado y el rechazo a la masificación. Características de la producción artesanal: papeles pintados, muebles, telas, objetos y tapices.**BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:**-Enric Satue: El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días.-Salina Flores: Historia del diseño industrial-Rainer Wick: Pedagogia de la Bauhaus-Philip Meggs: Historia del diseño gráfico.-Enciclopedia Microsoft Encarta 99-Manieri, Elías: W. Morris y la ideología de la arquitectura moderna. Ed. G. Gilli. Barcelona.-Pevsner, Nikolaus: Pioneros del diseño modernos. Ed.Infinito. Bs.As.1972.
EJE 7	**IMPRESIONISMO – NEO IMPRESIONIMO Y POST IMPRESIONISMO**Sobre el impresionismo. Origen del término. La técnica. Aportes previos. Contexto histórico. La nueva visión y los nuevos problemas técnicos. Características. Antecedentes. Los pres impresionistas. Los impresionistas. Reacciones y criticas. El neo impresionismo. Técnica y teoría. Creadores y continuadores. El postimpresionismo.**BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA**:.-Ingo F. Walter, El impresionismo, Océano, 2003-Argan, Giulo Carlo: El Arte Moderno. Ed Torres. Valencia. 1975-Cassou, Jean: Panorama de las Artes Plásticas Contemporaneas. Ed. Guadarrama. Madrid. 1961-Francastel. Pierre: Historia de la Pintura Francesa. Ed Alianza .Madrid 1970.-Nochlin, Linda: El realismo. Alianza Forma. Madrid.1991-Waldman, E: El Arte del Realismo e Impresionismo.
EJE 8	**CORRIENTES ARTÍSTICAS Y ARQUITECTURA DE FIN DE SIGLO XIX**Pintores y escultores de fin de siglo. Otras corrientes. El simbolismo. El expresionismo y su continuidad en aportes a la plástica del siglo XX. La Belle Ëpoque. Su postura frente al mundo. El retorno a la sensualidad y el énfasis en la figura femenina. El Art Nouveau en Bruselas y Francia. Sus otras denominaciones y estéticas en otros países de Europa y USA y Argentina. Antecedentes. Influencias. Variantes.**BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA**-Cassou, Jean: Panorama de las Artes Plásticas Contemporáneas. Ed. Guadarrama. Madrid. 1961-Francastel. Pierre: Historia de la Pintura Francesa. Ed Alianza .Madrid 1970. Pág. 348 á 353-Gibson, Michael: El simbolismo. Taschen.1997-Huyghe,René: El arte y el mundo moderno. Ed. Planeta.Barcelona.1971.-Marchiori, Giuseppe: Los Grandes escultores. 1980-Novotny, Fritz: Pintura y Escultura en Europa 1780-1880. Ed. Arte Cátedra. 1981-Sembach, Klaus Jurgen: Modernismo. Ed.Taschen. Bon.1990.-Benedetti, María Teresa: Simbolismo. En El Impresionismo y los inicios de la pintura moderna. Ed Planeta Agostini S.A. Barcelona. 1999
EJE 9	**MOVIMIENTOS PLASTICOS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX**Las vanguardias y su aporte e influencias en los movimientos artísticos del nuevo siglo. El Fauvismo. Las escuelas expresionistas. El Jinete Azul. El Puente. El Cubismo. El Futurismo.Origen del Arte Abstracto. Concepto y antecedentes. Diferentes expresiones abstractas. Rusia. Los aportes de los plásticos al ballet ruso y suecos.La escultura en la primera mitad de siglo. **BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA**-Denvir, Bernard: El Fauvismo y el Expresionismo. Ed. Labor. Barcelna. 1975-De Micheli, M: Vanguardias Artísticas del s. XX-Elderfield, J: El Fauvismo-Fels, F: De fin de siglo a 1914-George, Waldemar. La pintura expresionista. Ed. Lerú. Bs. As. 1962-Francastel, Pierre: Historia de la pintura francesa. Alianza Forma. Madrid.1989.ps.354 á 386-Nash, J.M: El cubismo, el futurismo y el constructivismo. Ed. Labor. Barcelona. 1975 -Pradel de Grandry: Mariel: Los grandes escultores. Ed Viscontea.-Read, Herbert: La escultura Moderna. Hermes. México. 1964-Stangos, N: Conceptos de Arte Moderno-Cirlot, Juan: La Escultura del S.XX. Ed. Salvat. Barcelona. 1956-Vogt, Paul: El Expresionismo, pintura alemana entre 1905-1920. Colonia. 1979
EJE 10	**MOVIMIENTOS ARTISTICO ENTRE GUERRA Y POST GUERRA**Surgimiento de la Bauhaus. Desarrollo. Su metodología de aprendizaje y enseñanza. Sus representantes.Dadá. Surrealismo. La escuela de Paris. Art Decó: características y exponentes. Las décadas del 30 y 40 El nuevo realismo soviético. Piscator y Bretch. El arte cinético.Organicismo y Racionalismo en la arquitectura.**BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA**-Arte Abstracto y Arte Figurativo. Salvat de Grandes Temas. Barcelona. 1973-Bertola, Elena: El Arte Cinético. Ed Nueva Visión. Bs.As. 1973-Blacke, Peter: Grandes Maestros de la Arquitectura-Block, Cor: Historia del Arte Abstracto (1900 -1960). Ed. Cátedra. Madrid. 1992-Cirlot, Juan: La Escultura del S.XX. Ed. Salvat. Barcelona. 1956-Francastel, Pierre: Historia de la pintura francesa.Alianza Forma. Madrid. 1989. Pgs. 387 á 398-Wingler,Raymond: La bauhaus.Ed.G.Gilli.Barcelona.-Raynal, Maurice: Hist. de la peinture Moderne de Picasso au Surrealisme. Skira. Geneve. 1950-Los grandes escultores. Ed Viscontea.-Zevi, Bruno: Historia de la Arquitectura Moderna. Bs. As. 1954
EJE 11	**LAS TENDENCIAS EN LA EUROPA DE POST GUERRA**Pop Art. Principales representantes. Características. Aportes.Archigram: la vanguardia en la arquitectura inglesa. High tech. DeconstructivismoDiversas corrientes. Características. Técnicas y significación Happening, Hiperrealismo. Nueva Figuración. Minimal Art. Land Art. Arte Conceptual. Instalaciones. Ambientaciones. Perfomance. Los Nuevos problemas y tendencias.**BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA**-Arte Abstracto y Arte Figurativo. Salvat de Grandes Temas. Barcelona. 1973-Bertola, Elena: El Arte Cinético. Ed Nueva Visión. Bs.As. 1973-Blacke, Peter: Grandes Maestros de la Arquitectura-Block, Cor: Historia del Arte Abstracto. Ed. Cátedra. Madrid. 1992-Cirlot, Juan: La Escultura del S.XX. Ed. Salvat. Barcelona. 1956-Francastel, Pierre: Hist de la pintura francesa.Alianza Forma. Madrid. 1989.-Maenz, P.:El Art Deco.EdG.Gilli.Barcelona-Seuphor, Michel. La pintura abstracta. Barcelona. 1964-Stangos, N: Conceptos de Arte Moderno-Wingler,Raymond: La bauhaus.Ed.G.Gilli.Barcelona.-Zevi, Bruno: Historia de la Arquitectura Moderna. Bs. As. 1954

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

* La teoría específica estará acompañada con la observación de material visual en imágenes, vídeos, esquemas, filminas y power point pertinentes al tema que se desarrolla.
* Estos conocimientos serán ampliados con material de lectura y análisis y luego serán volcados en casos específicos de obras designadas por la cátedra donde podrán destacar las características propias del movimiento al que la obra pertenece.
* Otra estrategia consiste en compartir r en clase el trabajo realizado con la idea de afirmar en grupo y de manera colectiva los conocimientos apropiados por cada alumno.
* Se propone la producción de escenas, en espacios elegidos por el alumno, conveniente a la propuesta a diseñar utilizando las características y elementos del movimiento artístico en estudio guiado por la cátedra.
* Para la articulación de los conocimientos adquiridos en otras materias del mismo nivel tales como Taller Escenográfico I y Marquetería se aplicarán estrategias proyectuales pertinentes, tales como: teatro con caja a la italiana. Esta modalidad propone una actitud dinámica y participativa donde deba volcar una profunda atención, observación que le permita desarrollar su capacitación profesional.

6. VIRTUALIDAD

Uso del aula virtual en todas las actividades formadoras a través de la plataforma MOODLE mientras dure la situación de pandemia l para desarrollar capacidades de investigación y relación con la producción escénica en sí misma.

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

Actividades extracurriculares de valor académico / Extensión (según corresponda)Se favorecerá la participación en experiencias de prácticas sociales educativas. Cada una se definirá anualmente y se coordinará con otras asignaturas de manera que se favorezca desde una perspectiva crítica y socialmente mediada la visión de la historia y la escenografía de manera interdisciplinar.

8. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación	**Sistema de Calificación** Ordenanza Nº 108, del Rectorado, de la UNCuyo. Artículo 4. Sistema de calificación: se regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al sesenta por ciento (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un seis (6). Las categorías establecidas refieren a valores numéricos que van de 0 (cero) a diez (10) fijándose la siguiente tabla de correspondencias.**No aprobado** 1 01 a 12%2 13 a 24%3 25 a 35%4 36 a 47%5 48 a 59%**Aprobado**6 60 a 64%7 65 a 74%8 75 a 84%9 85 a 94%10 95 a 100%
Acreditación	Sin examen final
Criterios de **acreditación**	**Alumno Promocional:**Para alcanzar la **promoción** de la materia el alumno deberá:- Haber aprobado las 6 evaluaciones escritas, pautadas por la cátedra y acordada con los alumnos el primer día de clases. Cada evaluación tendrá un recuperatorio. -Cumplir con el 80 % de asistencia a clases-Aprobar dos trabajos prácticos cuyo tema será pautado con el docente titular.-Aprobar un examen integrador final**Alumno regular:** -Aprobar tres de las evaluaciones escritas o sus recuperatorios-Asistir al 80 % de las clases-Aprobar dos trabajos prácticos cuyo tema será pautado con el docente titular.**Alumno no regular:** -Cuando el alumno no haya cumplido con una de las exigencias del alumno regular **Alumno libre:**-Cuando el alumno no haya cumplido con más de una de las exigencias para el alumno regular

7. BIBLIOGRAFÍA *(Según Normas APA)*

Acha, J. y otros: Hacia una teoría americana del arte. Bs, As. Ed. Del Sol 1991Antonetti, Charles:Notas sobre puesta en escena. Ed. Univers de Bs. As. 1960Argan, Giulio C.: El pasado en el presente. Ed G.Gilli. Barcelona.Banhan, Reyner: Teoría y diseño arquit en la era de la máq. Ed. N Visión.Barr, Alfredo: La definición del Arte Moderno. Madrid. 1989Barr, A: Maestros del Arte Moderno. Puerto Rico, Univers de Puerto Rico.1955Battcock, Gregory: El Nuevo Arte. México. Ed. Diana. 1969Benévolo, Leonardo: Historia de la Arquitectura. Barcelona Gili Ed. 1974Cassou, J: Génesis del s.XX Ed. Salvat. Barcelona. 1963Castonuovo, V: La Revolución Industrial. Centro Editor de América Latina.Cirlot, Lourdes: Las últimas tendencias. Vicens-Vives S.A. España 1990Cheney, Sheldon: Historia de la pintura Moderna. Barcelona. 1954Dorival, Bernard: La Escuela de Paris. Ed. Daimon. Barcelona. 1956Fahr-Becker, Gabriele: Modernismo.Köenemann. Colonia. 1996Faure, Elie: Historia del Arte. El Arte Moderno. Ed. Poseidón Bs. As. 1944Hamilton, G: Pintura y Escult en Europa 1880-1940. Arte Cátedra. Madrid. 1980Hautecouer, Luis: Hist del Arte. Tomos III al V. Guadarrama. Barcelona. 1965Huyghe, René: El Arte y el mundo Moderno. Ed. Planeta. Barcelona.T 1 y 2.Javier, Fco: El espacio esc. como sist. significante. Ed Leviatan. Arg. 1998Javier, Fco: La renovación del espacio esc. Fund. Bco Prov de Bs. As 1981Javier, Fco: Los lenguajes del espectáculo teatral. Univ. de Bs. As. 1986Lilley, Sam: La bauhaus. Serie de Comunicacion Nº12 Ed. Alberto Corazón.Oliva, César y otros: Historia básica del Arte Escénico Ed. Cátedra S.A. 1997Pavis, Patrice “Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. Barcelona: Paidós,1984 Payró, Julio: La Pintura Moderna. Nova. Bs.As. 1962Pecheira, Luis y otros: La escenografía. Ed de América Latina S.A. 1977Pellegrini, Aldo: Nuevas tendencias en la pintura. Ed. Muchnik.Read, Herbert: La escultura Moderna. Hermes. México. 1964Tomas, Karin: Diccionario del Arte Actual. Labor. Barcelona. 1978Vogt, Paul: El Expresionismo, pintura alemana entre 1905-1920. Colonia. 1979