

DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

CONSERVATORIO DE MÚSICA “JULIÁN AGUIRRE”

Martín Irigoyen 1137 -San Miguel -Bs.As.
conservatoriosanmiguel@abc.gob.ar

PROGRAMA DE ESTUDIOS - 2024
DE LA MATERIA: TEORIAS DEL ARTE I.

PROF. JORGE JOFRE

FUNDAMENTACIÓN.

Teorías del Arte I se dedica casi exclusivamente a desarrollar conceptos de estética y de teoría hasta antes de Emmanuel Kant y la ilustración. Los griegos (Platón y Aristóteles); Worringer y el arte egipcio; los teóricos del renacimiento; Cervantes y la literatura del barroco; Rembrandt y su pintura son solo algunos de los temas a tratar.

En el programa no se especifica la posibilidad de enlaces a través del tiempo, como por ejemplo con conceptos como el de “imitación” (la presencia o ausencia del mismo en el arte) o la cuestión del paradigma narrativo que inicia Aristóteles con su “Poética”; paradigma que solo se quiebra totalmente en la posmodernidad avanzada. Ambos conceptos, me pareció importante hacerlos extensivos a lo largo de varias unidades temáticas. Tampoco aparecen como cuestiones específicas a analizar: interpretación; recreación; adaptación; resignificación y deconstrucción.

Seleccioné además especialmente textos que representaran con claridad distintas ideas o formas de abordar desde lo teórico el arte.

CONTENIDOS.

UNIDAD 1.

La estética griega.

- La idea de belleza en la antigüedad. Los filósofos cosmogónicos y el hecho estético.

- Platón y la imitación. El arte como representación. Imitación y diégesis. El Ion y La República. Platón y la belleza. El Fedro; Hippias Mayor; El Banquete. La cuestión de la belleza ideal y la belleza material.
- La imitación como procedimiento artístico prolongado en el tiempo. Los aportes de Plotino en el siglo III. La inversión plotiniana de la filosofía de Platón.

Trabajo 1.

“Platón, arte y locura. (Resumen).

Referencias bibliográficas.

Dopazo Gallego, A. (2015). Nueva era, nuevos problemas. Plotino y la singularidad del siglo III. [capítulo] PLOTINO. *La odisea del alma entre la eternidad y el tiempo*.

Jofre, J. (2022). Guerrero y la belleza. [apunte de cátedra]

Jofre, J. (2020). Platón y la belleza. [apunte de cátedra]

Panofsky, E. (2013) LA ANTIGÜEDAD. [CAPÍTULO]. En *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. (19-31). Madrid: ENSAYOS ARTE CÁTEDRA.

Platón. (2014). República. Gredos.

Sosa, F. Platón el Arte y la Locura. En *A ParteRey*. Revista de Filosofía 12. Recuperado de <http://serbal.ppntic.mec.es>.

Lecturas complementarias.

Debray, R. (1994). Anatomía de un fantasma: “El arte antiguo”. [capítulo]. En *Vida y muerte de la Imagen. La historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós Comunicación.

Guerrero, J. L. (1965) LOS BELLOS RITMOS DEL COSMOS EN LOS PRIMEROS FILÓSOFOS GRIEGOS. EL ALMA COMO ORGANO DE LA BELLEZA DEL COSMOS. CONTRIBUCIÓN FUNDAMENTAL DE LOS PITAGÓRICOS. DE LA ESTÉTICA COSMOLÓGICA ARCAICA A PLATÓN. En *¿Que es la belleza?* Buenos Aires. Colección Esquemas 12. Editorial Ramón Columba.

Guerrero, J. L. (1965). BREVE RECUERDO SOBRE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PLATÓNICO. PLATONISMO Y ARISTOTELISMO O TEORÍA DE LA BELLEZA Y TEORÍA DEL ARTE. PLOTINO Y EL ABISMO ENTRE AMBAS CORRIENTES TRADICIONALES. En *¿Que es la belleza?* Buenos Aires. Colección Esquemas 12. Editorial Ramón Columba.

Gauthier, Joseph (1948). *Historia Gráfica del Arte*, Paris. Galimar.

Gombrich. E. H. (1999) *El gran despertar griego*. [capítulo] En *La Historia del Arte*. México: Editorial Diana.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. (1982). *Nacimiento y desarrollo de la arquitectura de la ciudad griega*. [capítulo]. Madrid: Viscontea.

Huisman, D. La estética. Buenos Aires. EUDEBA.

UNIDAD 2.

Worringer y el arte egipcio.

- El procedimiento artístico en la antigüedad. La simbología de la arquitectura. Comparativas de estilos.
- La artificialidad de una cultura (Leo Frobenius) como soporte principal del pensamiento worringeriano. Abstracción y naturalismo: la pirámide y las esculturas. El naturalismo egipcio. Problemáticas de la columna vegetal egipcia
- Evans y el palacio de Cnosos. Una concepción victoriana de la arqueología y la historia.

Trabajo 2:

Worringer y El arte egipcio (cuestionario).

Referencias bibliográficas.

Castro, María Belén (UNLP). (2007). Percepciones de lo femenino en el cuento egipcio “Los Dos Hermanos”. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán.

Jofre, J. (2020). *El arte egipcio*. [Apunte de cátedra].

Jofre, J (2020). Worringer y el arte egipcio. [apunte y cuestionario].

Jofre, J. (2022) Evans y el palacio de Cnosos. [apunte de cátedra].

Worringer, W. (1959). *El arte egipcio. Problemas de su valoración*. Buenos Aires: EDICIONES NUEVA VISION.

Lecturas complementarias.

Debray, R. (1994). Anatomía de un fantasma: “El arte antiguo”. [capítulo]. En *Vida y muerte de la Imagen. La historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós Comunicación.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. (1982). *La arquitectura de la Creta minoica y del mundo micénico* [capítulo]. Madrid: Viscontea.

Jofre, J. (2022). Worringer y su visión del antiguo arte egipcio. La esfinge, la pirámide y la columna vegetal decorativa. *Revista de Historia Universal*. Núm. 25. Mendoza: UNCUIYO. Departamento de historia. En <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/revhistuniv>

Martos Fornieles, M. (2015) El palacio de Cnosos, En *Thamyris*, n. s. 6. 365-397. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es › descarga › artículo>

Tedeschi, E. (2017). Una introducción a la Historia de la Arquitectura. Notas para una cultura arquitectónica. Madrid: Editorial Reverte. Departamento de Composición Arquitectónica. Universidad Politécnica de Madrid. En <https://www.reverte.com/media/reverte/files/sample-91638.pdf>

UNIDAD 3.

La literatura griega. El relato aristotélico.

- El relato griego. La importancia de Homero en la cultura griega. *La Ilíada. La odisea.* El relato *in medias res*.
- Aristóteles y “La poética”. La normativa del teatro y el relato. El inicio; el nudo y el final. Principales características de la representación teatral según Aristóteles.
- El relato lineal en el cine y la literatura.

Trabajo 3.

Análisis fílmico (en base a guía orientativa.)

Referencias bibliográficas.

Aristóteles. (12 de agosto del 2019). Poética. Resumen de Elia Tabuena. En <http://es.scribd.com>.

Estructura aristotélica. (2020). [apunte de clase].

Guerrero, J. L. (1965) PLATONISMO Y ARISTOTELISMO O TEORÍA DE LA BELLEZA Y TEORÍA DEL ARTE. LA DIVISIÓN MILENARIA DE LA ESTÉTICA. En *¿Qué es la belleza?* Buenos Aires. Colección Esquemas 12. Editorial Ramón Columba.

Jofre, J. (2021). Teatro-relato. PDF.

Jofre, J. (2022). La Odisea. PDF.

Lecturas complementarias.

Debray, R. (1994). Anatomía de un fantasma: “El arte antiguo”. [capítulo]. En *Vida y muerte de la Imagen. La historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós Comunicación.

Huisman, D. (1973). La estética. Buenos Aires: Cuadernos. EUDEBA.

López Féres, J.A. (2015) La literatura griega. España. Cátedra.

Panofsky, E. (2013) LA ANTIGÜEDAD. [CAPÍTULO]. En *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. (19-31). Madrid: ENSAYOS ARTE CÁTEDRA.

UNIDAD 4.

La teoría en el arte renacentista.

- La teoría en la arquitectura renacentista. Retórica y arquitectura Alberti y su *De re aedificatoria*. La perspectiva como símbolo según Panofsky.
- El neoplatonismo. Miguel Ángel y su relación con el movimiento neoplatónico
- La belleza en la pintura del renacimiento. Leonardo y la belleza natural. Rafael y la belleza ideal. Donatello y los cambios estéticos en la escultura renacentista del 1400.

Trabajo 4:

Alberti y su *De re aedificatoria*. (ver texto soporte); análisis de obra con empleo de conceptos del texto de Sverlij.

Referencias bibliográficas.

Arranz, C. La obra artística de Miguel Ángel y su relación con el movimiento neoplatónico del renacimiento. La teoría de Panofsky y otras alternativas. En Cátedra Félix Huarte. Universidad de Navarra.

Debray, R. (1994). Génesis de las imágenes. [capítulo]. En *Vida y muerte de la Imagen. La historia de la mirada en Occidente*. Barcelona Paidós.

Johnson, P. (2005). El renacimiento. [Resumen de Nicolás Licera Vidal]. Buenos Aires. Sudamericana. En *Historia de los medios y el espectáculo*. IUNA. Movimiento.

Sverlij M. (2014). *Retórica Arquitectura: De re aedificatoria de León Battista Alberti*. Recuperado de *RÉTOR*, 4 (2) pp. 200-219.

Lecturas complementarias.

Guerrero, J. L. (1965). ARTE Y BELLEZA EN EL PENSAMIENTO RENACENTISTA. LOS GRANDES ARTISTAS DEL RENACIMIENTO FUERON TAMBIÉN LOS PRIMEROS TRATADISTAS DE LA NUEVA TEORÍA DE LA BELLEZA. (36-41). En *¿Que es la belleza?* Buenos Aires: Colección Esquemas 12. Editorial Ramón Columba.

Gombrich, E. (2001). LA CONQUISTA DE LA REALIDAD. *Primera mitad del siglo xv*. TRADICIÓN E INNOVACIÓN I. *Segunda mitad del siglo XV en Italia*. En *La historia del Arte*. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.

Hauser. A. (1969). El concepto del renacimiento. [capítulo]. En *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona: Ediciones Guadarrama. Colección Punto Omega.

Huisman, D. (1973). La estética. Buenos Aires: Cuadernos. EUDEBA.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. (1982). ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO. CAP I, II Y 3. Ediciones Viscontea.

Panofsky, E. (1999). *"La perspectiva como forma simbólica"*. Barcelona: TUSQUETS.

Panofsky, E. (2013). EL RENACIMIENTO. (45-66). [CAPÍTULO]. En *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid: ENSAYOS ARTE CÁTEDRA.

UNIDAD 5.

La estética del barroco.

- Barroco y literatura. El Quijote de La Mancha. (Capítulo VIII). La figura conceptual del molino manchegano. El rol de la dama en la sociedad de principios del 1600. Comparativa de la novela de Cervantes con "La procesión al Calvario". (P. Brueghel; 1564). Protagonismo del molino.
- Intersecciones del arte y el pensamiento. En Díaz Saldaña: "Rembrandt la dialéctica del olvido y la memoria".

- La modernidad de Piranesi. La representación del espacio arquitectónico y la ciudad.
- Las teorías de la historia del arte. Los pares de Wölfflin. Renacimiento/barroco en la pintura. Supuestos técnicos de los pares. Forma cerrada y forma abierta. Lo lineal y lo pictórico. Lo múltiple y lo unitario. Lo preciso y lo borroso.
- La estética del barroco americano. Hegemonía y sincretismo como componentes principales.

Trabajo 5:

Piranesi. El espacio arquitectónico. Representación de la idea mediante un collage en blanco y negro.

Referencias bibliográficas.

Calduch, J. (octubre 2020). La modernidad de Piranesi. Arquitectura y empresa. En <https://arquitecturayempresa.es/noticia/la-modernidad-de-piranesi>

Cervantes, M. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha (Capítulo VIII). En <https://cvc.cervantes.españa>.

Díaz Saldaña, O. (junio 2005), Rembrandt la dialéctica del olvido y la memoria. Reflexiones a propósito de la iconografía de las prácticas de la lectura. En *El Hombre y la Máquina*. Nro. 24.

Hebdige, D. (2004). *Subcultura, el significado del estilo* Barcelona: Editorial Paidós.

Noriega, Salvador. (enero/julio2016). Heinrich Wölfflin y la pura visualidad. En *Presente y pasado*. Mérida: Revista de Historia. Año 11. N° 21.

Panofsky, Erwin. (2013). EL CLASICISMO. [CAPÍTULO]. En *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. (93-101). Madrid: ENSAYOS ARTE CÁTEDRA.

Lecturas complementarias.

Bonil, S. Algunas indagaciones históricas sobre la muerte. Taller multinacional. En https://www.tallermultinacional.org/wp-content/uploads/2019/10/E2_N1_03_JCaceres.pdf

Burke, Peter, (2013), *Hibridismo cultural*, Madrid, AKAL, p.p. 160.

Cáceres, Jorge Enrique (2019), "Iconología de las sirenas en Santiago de Guatemala". Escuela de Historia. UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. En https://apuntes.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2019/10/E2_N1_03_JCaceres.pdf

Cañas Murillo, J. (marzo 1997). El tema de la jerarquización social y el tratamiento dramático en *Fuenteovejuna* de Lope de Vega. En <https://www.cervantesvirtual.com>

Calderón de la Barca, P. (2005). *La vida es sueño* (Ciriaco Morón ed.). Madrid: Catedra.

Cruz de Amenabar, I. (25-8-2016) Guerreros celestes. El triunfo de los ángeles en el arte surandino. Siglos XVII-XVIII. [catálogo] Pontificia Universidad Católica de Chile

Guerrero, J. L. (1965) EL IDEAL DE BELLEZA ARTÍSTICA DEL CLASICISMO MODERNO. (41-44) En *¿Que es la belleza?* Buenos Aires: Colección Esquemas 12. Editorial Ramón Columba.

Gombrich, E.H. (2001). EL PODER Y LA GLORIA. *Italia, segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII*. EL PODER Y LA GLORIA II. *Francia, Alemania y Austria, final del siglo XVII y primera mitad del XVIII*. En *La historia del Arte*. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.

Hauser, A. (1977) El concepto de barroco. *Historia social de la Literatura y el Arte*. Ediciones Guadarrama

Lope de Vega, (2012). *Fuente Ovejuna*. Barcelona: Editorial Castalia.

Seldes, A., Burucúa, J.E. y Jauregui, A. (30-6-1996) Experiencias Barrocas con Pigmentos en el Finisterre Americano. CIENCIA HOY. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy. En <https://cienciahoy.org.ar> > Volumen 6 > Número 35

Wilde, Guillermo. (2009), "Imágenes, sonido y memoria. Hacia una antropología del arte misionero". *Les artes de colloques*. Musée du quai Branly. En <https://doi.org/10.4000/actesbranly.316>

BIBLIOGRAFÍA GENERAL.

Aristóteles. (12 de agosto del 2019). Poética. Resumen de Elia Tabuena. En <http://es.scribd.com>.

Burke, Peter, (2013), *Hibridismo cultural*, Madrid, AKAL, p.p. 160.

Cáceres, Jorge Enrique (2019), "Iconología de las sirenas en Santiago de Guatemala". Escuela de Historia. UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. En https://apuntes.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2019/10/E2_N1_03_JCaceres.pdf

Debray, R. (1994). Génesis de las imágenes. [capítulo]. En *Vida y muerte de la Imagen. La historia de la mirada en Occidente*. Barcelona Paidós.

Gauthier, Joseph (1948). *Historia Gráfica del Arte*, Paris. Galimar.

Guerrero, J. L. (1965) EL IDEAL DE BELLEZA ARTÍSTICA DEL CLASICISMO MODERNO. (41-44) En *¿Que es la belleza?* Buenos Aires: Colección Esquemas 12. Editorial Ramón Columba.

Guerrero, J. L. (1965) LOS BELLOS RITMOS DEL COSMOS EN LOS PRIMEROS FILÓSOFOS GRIEGOS. EL ALMA COMO ORGANO DE LA BELLEZA DEL COSMOS. CONTRIBUCIÓN FUNDAMENTAL DE LOS PITAGÓRICOS. DE LA ESTÉTICA COSMOLÓGICA ARCAICA A PLATÓN. En *¿Que es la belleza?* Buenos Aires. Colección Esquemas 12. Editorial Ramón Columba.

Guerrero, J. L. (1965). BREVE RECUERDO SOBRE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PLATÓNICO. PLATONISMO Y ARISTOTELISMO O TEORÍA DE LA BELLEZA Y TEORÍA DEL ARTE. PLOTINO Y EL ABISMO ENTRE AMBAS CORRIENTES TRADICIONALES. En *¿Que es la belleza?* Buenos Aires. Colección Esquemas 12. Editorial Ramón Columba.

Gombrich, E.H. (2001). EL PODER Y LA GLORIA. *Italia, segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII*. EL PODER Y LA GLORIA II. *Francia, Alemania y Austria, final del siglo XVII y primera mitad del XVIII*. En *La historia del Arte*. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.

Hauser, A. (1977) El concepto de barroco. *Historia social de la Literatura y el Arte*. Ediciones Guadarrama

Hebdige, D. (2004). *Subcultura, el significado del estilo* Barcelona: Editorial Paidós.

Huygue, René (1977) *El arte y el hombre I*. Barcelona: EDITORIAL PLANETA.

Jofre, J. (2022). Worringer y su visión del antiguo arte egipcio. La esfinge, la pirámide y la columna vegetal decorativa. *Revista de Historia Universal*. Núm. 25. Mendoza: UNCUYO. En <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/revhistuniv>

Johnson, P. (2005). El renacimiento. [Resumen de Nicolás Licera Vidal]. Buenos Aires. Sudamericana. En *Historia de los medios y el espectáculo*. IUNA. Movimiento.

Noriega, Salvador. (enero/julio2016). Heinrich Wölfflin y la pura visualidad. En *Presente y pasado*. Mérida: Revista de Historia. Año 11. N° 21.

Panofsky, Erwin. (2013). *EL CLASICISMO*. [CAPÍTULO]. En *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. (93-101). Madrid: ENSAYOS ARTE CÁTEDRA.

Panofsky, E. (1999). "*La perspectiva como forma simbólica*". Barcelona: TUSQUETS.

Panofsky, E. (2013). *EL RENACIMIENTO*. (45-66). [CAPÍTULO]. En *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid: ENSAYOS ARTE CÁTEDRA.

Sosa, F. Platón el Arte y la Locura. En *A ParteRey*. Revista de Filosofía 12. Recuperado de <http://serbal.ppntic.mec.es>.

Worringer, W. (1959). El arte egipcio. Problemas de su valoración. Buenos Aires: EDICIONES NUEVA VISION.

ANEXO EVALUACIÓN.

RECUPERATORIO:

Solo uno y al fin de la cursada A MODO DE UNA INTEGRADORA. Tema a determinar según situación personal.

EVALUACIONES LIBRES.

- Se realizarán los trabajos prácticos del año. Los mismos se entregarán al correo electrónico de referencia en archivo Word adjunto o JPG de ser imagen. Se consignarán en dicho envío datos personales (nombre y apellido. Asignatura. Fecha de entrega. LIBRE). El envío deberá ser previo a las mesas de exámenes y acordado con el docente de la cátedra.
- Oral: se elegirá un tema a desarrollar. Se efectuarán luego preguntas sobre otras unidades. Se hará énfasis en las mismas tanto en aspectos técnicos como en lo que hace a la evolución histórica de los períodos consignados en el programa.
- Lecturas complementarias: Se podrá optar por otras que desarrollen los contenidos del programa.
- Es relevante la comprensión clara del material bibliográfico lo que debe ser reflejado en la expresión oral de los temas.

