

INDICE

CAPÍTULO I – ARTE, ¿UTILIDAD O PLACER?

- El significado y los fines del arte
- La obra de arte como una estructura dinámica y la necesidad de su interpretación
- La intencionalidad en el arte contemporáneo
- La mercantilización del arte contemporáneo
- Algunas visiones sobre el arte contemporáneo y el mercado del arte
- Las controversias en el mundo del arte contemporáneo: ¿Arte elitista o arte popular?
- Arte y belleza: la evolución de la experiencia estética

CAPÍTULO II – EL NEOCLASICISMO, EL ARTE ILUSTRADO (1750-1815)

1) CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

- Cronología
- El pensamiento ilustrado
- La revitalización de los modelos clásicos
- El nuevo mundo artístico abierto por las academias
- Características generales del estilo

2) LA ARQUITECTURA: EL RETORNO A LO GRECOLATINO

- Algunos ejemplos de Francia, Inglaterra y España

CONEXIONES DESDE EL PRESENTE 1

- Neoclasicismo Visionario
- Arquitectura neoclásica en Estados Unidos

3) LA ESCULTURA NEOCLÁSICA: TÉCNICA, ÉTICA Y ESTÉTICA

4) PINTURA Y NEOCLASICISMO: LA EXALTACIÓN DE LA VIRTUD

ANÁLISIS DE OBRA 1

5) GOYA: EL INGRESO A LA MODERNIDAD

ANÁLISIS DE OBRA 2

CONEXIONES DESDE EL PRESENTE 2

6) ARQUITECTURA NEOCLÁSICA EN MONTEVIDEO

- El impacto del Neoclasicismo en Latinoamérica
- La arquitectura neoclásica en el Montevideo colonial
 - El Cabildo
 - Iglesia Matriz
- El Neoclasicismo republicano
 - Remodelación de la plaza Independencia
 - El teatro Solís

- Bernardo Poncini y la Rotonda del Cementerio Central

GLOSARIO
ACTIVIDADES
PROCEDENCIA DE LAS FIGURAS

**CAPÍTULO III – EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
EN LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO (1815-1900)**

1) CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

- Cronología
- Intentos restauradores y reacción liberal
- Industrialización y cambios sociales

2) ARQUITECTURA Y URBANISMO

- De la arquitectura neoclásica a los historicismos y eclecticismos
 - Algunos ejemplos europeos
- Eclecticismo historicista en Montevideo
 - Opciones estéticas de influencia francesa
 - Eclecticismo de influencia italiana

ANÁLISIS DE OBRA

- Las nuevas propuestas urbanas en la Europa industrial
 - La ciudad industrial
 - Alternativas a la ciudad industrial: las propuestas de Owen y Fourier
 - Ordenando la ciudad industrial: Haussmann y la remodelación de París
- Montevideo: la construcción de la ciudad a lo largo del siglo XIX
 - De la “Ciudad Nueva” a la “Ciudad Novísima”
 - Expansión y especulación
 - La construcción de casas a finales del siglo XIX

CONEXIONES DESDE EL PRESENTE

- La arquitectura industrial: el protagonismo del hierro y el vidrio
- La Escuela de Chicago
- El Art Nouveau y las variantes modernistas. Arquitectura y artes decorativas
 - Víctor Horta y la Casa Tassel
 - El Art Nouveau en Francia
 - Mobiliario
 - Vidrio
 - Pintura y artes gráficas
 - Antonio Gaudí y el Modernismo catalán

- Art Nouveau en Montevideo

GLOSARIO
ACTIVIDADES
PROCEDENCIA DE LAS FIGURAS

CAPÍTULO IV – EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN EN LA PINTURA Y LA ESCULTURA (1815-1900)

1) EL ROMANTICISMO

- El Romanticismo europeo
- Contexto histórico y características del Romanticismo
- El arte romántico europeo
 - * La pintura romántica: principales características
 - * La pintura romántica en Inglaterra
 - Turner, el maestro de las atmósferas
 - Constable, un pintor natural
 - * La pintura romántica en Alemania
 - Friedrich: la voz interior en la pintura
 - Runge: el romanticismo alegórico
 - Los nazarenos: el radicalismo romántico
 - * La pintura romántica en España
 - Goya: dramatismo y esperanza
 - Otros pintores románticos españoles
 - * La pintura romántica en Francia
 - Gericault: el Romanticismo temperamental

ANÁLISIS DE OBRA 1

- Delacroix: el color en el Romanticismo
- * La escultura romántica: características generales
 - La escultura romántica en Francia
 - Rude: el padre de la escultura romántica francesa
 - Bayre: el naturalismo romántico
 - Preault: el purismo romántico

2) EL REALISMO

- Contexto histórico y características
- La pintura realista en Francia
 - * Courbet, La Exposición Universal de 1855 de París y el origen del Realismo
 - Evolución de la pintura de Courbet

ANÁLISIS DE OBRA 2

CONEXIONES CON EL PRESENTE 1

- * Corot: la esencia del paisaje
- * Millet: el pintor de los campesinos

MODOS DE VER 1

- La pintura realista en Inglaterra
 - La Hermandad Prerrafaelista: el retorno al primitivismo italiano y flamenco
- La escultura realista: características generales
- La escultura realista europea
 - Carpeaux: entre el realismo y el eclecticismo
 - Meunier: la escultura al servicio de los trabajadores
 - Daumier: el realismo y la sátira política

3) EL IMPRESIONISMO

- Contexto histórico del Impresionismo
- Manet: el camino abierto hacia el Impresionismo

ANÁLISIS DE OBRA 3

- Los orígenes del Impresionismo
 - La primera exposición impresionista de 1874
 - El estallido de la revolución visual
 - Influencias tecnológicas y artísticas sobre el Impresionismo
- Los temas preferidos de los impresionistas
- Los grandes maestros del Impresionismo
 - Monet: el amante del sol
 - Renoir: el placer de la vida

ANÁLISIS DE OBRA 4

- Degas: la pintura instantánea
- Las mujeres impresionistas

GLOSARIO

ACTIVIDADES

PROCEDENCIA DE LAS FIGURAS