

PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE

Prof. Mag. Mauro Taranto

El arte pictórico en China y Japón durante los siglos XIX y XX.

El arte pictórico en China y Japón durante los siglos XIX y XX es una crónica de **resistencia, adaptación y vanguardia**. Ambos países enfrentaron el desafío de mantener sus milenarias tradiciones frente a la influencia del arte occidental (el óleo, la perspectiva académica y el realismo).

El Siglo XIX - Tradición bajo Presión

En este periodo, el arte aún responde a las estructuras dinásticas (Qing) y shogunales (Edo), pero aparecen las primeras grietas de modernidad.

Japón: El fin del Ukiyo-e y el Japonismo.

La maestría de Hokusai y Hiroshige.

Cómo el grabado japonés revolucionó Europa (Influencia en Van Gogh y el Impresionismo).

China: La Escuela de Shanghái.

El surgimiento de un mercado de arte comercial y urbano.

Ren Bonian y Wu Changshuo: La renovación de la pintura de "flores y pájaros" con pinceladas más libres y colores vibrantes.

La Revolución de las Técnicas (1900-1940)

Ambos países envían artistas a estudiar a París y Tokio, generando un cisma entre lo "nativo" y lo "extranjero".

Japón: Nihonga vs. Yōga.

Nihonga: Pintura de estilo japonés moderno (uso de pigmentos minerales y seda) impulsada por Ernest Fenollosa y Okakura Tenshin.

Yōga: Pintura de estilo occidental (óleo). El impacto de artistas como Kuroda Seiki.

China: El Movimiento Lingnan y el Realismo Social.

La introducción del óleo por artistas como Xu Beihong (famoso por sus caballos galopantes).

La síntesis de técnicas occidentales con la tinta china tradicional.

Arte y Política (1945–1980)

Tras la Segunda Guerra Mundial, el arte se convierte en una herramienta de reconstrucción nacional o propaganda.

China: El Realismo Socialista Maoísta.

El arte al servicio de la revolución. El uso del póster de propaganda y la pintura épica.

La persecución de los intelectuales durante la Revolución Cultural y el arte "clandestino".

Japón: Posguerra y Vanguardia.

El **Grupo Gutai**: "No imites a nadie". El arte de acción, la materia y la ruptura total con el pincel.

El surgimiento del diseño gráfico moderno japonés y el inicio de la estética del Manga/Anime como heredera del dibujo lineal tradicional.

Contemporaneidad y Globalización (1980–2000)

El cierre del siglo ve a ambos países liderando la escena del arte contemporáneo mundial.

China: La Nueva Ola del 85 y el Realismo Cínico.

Artistas como Yue Minjun o Zhang Xiaogang reaccionando al trauma histórico y al consumismo.

La explosión de la fotografía y la instalación.

Japón: Superflat y la cultura Pop.

Takashi Murakami y la teoría del "Superflat": eliminando la jerarquía entre el arte "elevado" y la cultura de masas.

La identidad tecnológica y el minimalismo en la pintura contemporánea.

El Renacimiento

El Renacimiento es el periodo más influyente en la historia del arte occidental. Estos encuentros no solo van a tener un enfoque cronológico, sino también **técnico y filosófico**, analizando cómo el artista pasó de ser un artesano a un intelectual.

El Proto-Renacimiento: El Quiebre con Bizancio (Siglo XIV)

El punto de partida es la humanización de la figura sagrada.

Giotto di Bondone: El abandono del fondo dorado bizantino por el cielo azul. La introducción del volumen y la emoción humana en la *Capilla de los Scrovegni*.

La Escuela Sienesa: Duccio y Simone Martini; la elegancia del gótico frente al naturalismo florentino.

El Quattrocento: La Conquista del Espacio (Florencia, 1400-1500)

La pintura se convierte en una "ventana abierta" al mundo gracias a la ciencia.

La Perspectiva Lineal: El aporte de Brunelleschi aplicado a la pintura por **Masaccio** en *La Trinidad*.

El Humanismo Neoplatónico: Sandro Botticelli y el retorno de los mitos clásicos (*El nacimiento de Venus*). La belleza como camino hacia lo divino.

La Luz y el Detalle: La influencia de la pintura flamenca en Italia y el perfeccionamiento del uso del temple y los inicios del óleo.

El Cinquecento: El "Cénit" del Renacimiento (Roma, 1500-1520)

La búsqueda de la perfección ideal.

Leonardo da Vinci: La invención del *sfumato* y la perspectiva atmosférica. La pintura como "cosa mentale".

Miguel Ángel: El triunfo de la anatomía y el *terribilità*. Análisis de la *Capilla Sixtina* (la tensión entre cuerpo y espíritu).

Rafael Sanzio: La síntesis perfecta de equilibrio, gracia y composición armónica (*La Escuela de Atenas*)

La Escuela Veneciana y el Manierismo (1520-1600)

El final del equilibrio y la explosión del color.

Venecia (Tiziano, Veronés, Tintoretto): El predominio del color sobre el dibujo (*colore vs disegno*). La sensualidad y el uso de la luz atmosférica.

El Manierismo: La ruptura de las reglas clásicas. Artistas como **Pontormo** o **Parmigianino** y sus figuras alargadas, colores artificiales y composiciones inestables.

Ejes Transversales

Técnicas Pictóricas: Diferencias entre el **Fresco** (pared), el **Temple** (huevo) y el **Óleo** (aceite).

El Mecenazgo: El rol de familias como los Médici en Florencia y los Papas en Roma.

Simbología e Iconografía: Aprender a mirar los atributos de los santos y los símbolos en los retratos.