

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela de Historia
Secretaría de Extensión

Ciclo institucional de Cursos de Formación 2026
Historias de Invierno - Historias de Primavera
Cursos de Historia para Adultxs Mayores

Título del Curso: Luces y sombras: una inmersión en el arte Barroco a través del cine.

Responsable docente: Moyano Ma. de la Paz.

Equipo de trabajo: Ramos Ma. Virginia, Gutiérrez Clara D. y Liziardi Ignacio.

Día y horario de dictado sincrónico: miércoles de 18:00 hs. a 20:00 hs.

Enlace para los encuentros: <https://meet.google.com/mrn-ngdx-vtd>

Resumen de los asuntos a tratar

Este curso de extensión propone un recorrido por algunas de las manifestaciones artístico-culturales más significativas de uno de los grandes “momentos de época” de la temprana modernidad: el Barroco. Para ello se hace uso del recurso visual que ofrece el cine, de modo de lograr un acercamiento más “palpable” a determinadas formas pictóricas y arquitectónicas, al tiempo que se puede situar dichas expresiones en sus contextos y clima de época, para una mejor comprensión de sus significados.

En cada uno de los encuentros se expondrán los lineamientos histórico-artísticos de las distintas expresiones elegidas (Barroco italiano, holandés y francés), que estarán acompañados de documentos históricos seleccionados. Este anclaje permitirá analizar conjuntamente en el transcurso de cada encuentro los aspectos centrales de cada una de las películas escogidas y vistas por lxs participantes con anterioridad.¹

De este modo, en el primer encuentro se explorarán las características generales del Barroco (siglo XVII), comprendido como un movimiento que significó un cambio de mentalidad respecto a los ideales de equilibrio y perfección del Renacimiento. Asimismo, se analizará particularmente la pintura barroca, caracterizada, entre otros aspectos, por su intención de persuadir y emocionar a través de un efecto de teatralidad escenográfica. Entre la amplia variedad de artistas del Barroco, se abordará la vida y

¹ Los enlaces para visualizar las películas serán enviados por e-mail en días previos a cada encuentro.

obra del pintor italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, el principal y más influyente de los representantes del estilo pictórico tenebrista.

Ciertos aspectos del Barroco en general y de Caravaggio en particular se explorarán a través del análisis de una película en la que se recrea, de manera muy particular, la vida de este pintor italiano a partir de sus obras.

En el segundo encuentro se abordará con mayor profundidad el Barroco italiano a través de la obra de la pintora Artemisia Gentileschi. Inspirada en la tradición pictórica caravaggista, sus composiciones se destacan por la versatilidad de los gestos, la expresividad de los rostros y por el contenido dramático de las escenas que recrea; pero también exudan abundante dolor, heroicidad y venganza. Se analizará la figura de Artemisia desde una perspectiva histórica-artística y “*generizada*” que permite discutir su obra desde la influencia de los hechos violentos ocurridos en su vida. Esta discusión se trasladará al análisis comparativo de la obra pictórica *Susana y los viejos* en tres de sus versiones (la de 1610, la de 1622 y la de 1649).

La obra de esta mujer del Barroco se examinará con más detenimiento a partir de una película basada en ciertos episodios de su vida que permiten adentrarse no sólo en el proceso de construcción de la Artemisia pintora sino también en el tipo de sociedad en la que esa pintora se construye como tal.

En el tercer encuentro se analizarán los principales aspectos del arte barroco holandés a través de las representaciones pictóricas del período. En este análisis se tendrán en cuenta nuevos desarrollos historiográficos que permiten comprender el arte holandés con parámetros diferentes a los tradicionales, reducidos al arte de Italia. De esta manera, en el marco de una cultura que se caracterizaba por ser predominantemente visual, las pinturas holandesas serán entendidas como representaciones descriptivas de la realidad visible, a diferencia de las representaciones narrativas de Italia. Asimismo, se abordará la obra de uno de los principales exponentes de la pintura holandesa del siglo XVII, Johannes Vermeer, y los problemas que plantea al arte de describir.

Muchos de estos aspectos se explorarán con mayor profundidad a través del análisis de una película que narra la posible historia detrás de la realización de la pintura más famosa de Vermeer, *La joven de la perla* (c. 1665), también conocida como *La Mona Lisa holandesa* o *La Mona Lisa del norte*.

En el cuarto encuentro se abordarán las expresiones del barroco con la mirada puesta en la corte de Luis XIV, en la segunda mitad del siglo XVII. La magnificencia arquitectónica, la sofisticación y etiqueta de la corte francesa, ese mundo “teatralizado”

en el que los personajes transcurrían sus días en una actuación permanente, permitirán acercarnos a una de las características centrales de este movimiento: la ilusión. Ilusión que se tradujo en las fachadas recargadas en la arquitectura, en el uso de la luz y la sombra -el claroscuro- en la pintura, en la etiqueta voluptuosa de las vestimentas y en los códigos estrictos para la vida en sociedad, por mencionar algunos ejemplos. El objetivo de este encuentro es lograr una inmersión en esa sociedad cortesana tan bien estudiada y descripta por Norbert Elias.

La película que permite este abordaje es una acertada reconstrucción de esa sociedad en el film *Vatel*, que relata la visita del rey Luis XIV y su corte al castillo del príncipe de Condé. Los avatares del personaje principal, el cocinero de Condé, Vatel, que tiene el encargo de organizar la fastuosa recepción del monarca y agasajarlo durante tres días, será la ventana a partir de la cual podremos observar las expresiones del Barroco.

Fundamentación

Este curso propone poner en relación dos disciplinas que están íntimamente relacionadas: las artes plásticas -en especial la pintura- y el cine. Más allá de las distancias temporales, lo que tienen en común tanto una pintura como una película es que ambas construyen imágenes. El lenguaje cinematográfico se ha visto influido desde sus orígenes por la representación pictórica, constituyéndose ésta una referencia importante para la creación de un film. En efecto, la pintura de época constituye *la principal fuente visual de información para cualquier cineasta que intenta poner en imágenes el pasado*². En este sentido, uno de los propósitos del curso es recuperar el valor de las imágenes como testimonio del pasado, considerando que su significado depende del contexto social en el que se inscriben³.

En cuanto al uso del cine como recurso didáctico, se considera que el mismo constituye una herramienta potente para la enseñanza de la historia, que exige una capacidad crítica y de selección no sólo de los elementos históricos del argumento sino también de los restantes elementos que componen una película (guión, montaje, producción, etcétera). El cine como material para la enseñanza de la Historia se centra en el fenómeno de que cualquier película, aunque no pretenda historizar, sino solamente

² PIQUERAS María Jesús y ORTIZ Áurea, *La pintura en el cine*, Paidós Studio, Barcelona, 1995.

³ BURKE Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Crítica, Barcelona, 2005.

narrar un argumento de corte dramático, contiene fuertes elementos de interpretación histórica. Así, como señala Marc Ferró, *todo film tiene una sustancia histórica*⁴, pues la relación con el pasado no solo está mediada por la imagen producida sino también por el presente desde el cual se narra ese tiempo pretérito. De esta manera, cualquier película puede convertirse en un elemento utilizable para la enseñanza de la Historia si se le somete a un conveniente estudio crítico, diseccionando los elementos históricos que subyacen en ella.

Temas a desarrollar y cronograma tentativo

Encuentro N° 1: Entre luces y sombras: la pintura barroca y su efecto de teatralidad.

Temas a desarrollar: Las características generales del barroco. Las manifestaciones pictóricas y su teatralidad escenográfica. La obra de Caravaggio y su estilo tenebrista.

Fecha: Miércoles 04/11/2026

Encuentro N° 2: Mujeres pintoras del Barroco: el caso de Artemisia Gentileschi.

Temas a desarrollar: El rol de las mujeres en el arte, en particular en la pintura, desde una perspectiva de género. La obra de Artemisia: influencias, estilo y temáticas.

Fecha: Miércoles 11/11/2026

Encuentro N° 3: El arte de la descripción: la pintura barroca holandesa.

Temas a desarrollar: Las particularidades de la cultura visual holandesa. Las representaciones pictóricas: rasgos estilísticos y temáticas. Vermeer y su obra.

Fecha: Miércoles 18/11/2026

Encuentro N° 4: La sociedad cortesana y el Barroco.

Temas a desarrollar: La sociedad cortesana en la Francia de Luis XIV y la sofisticación barroca, manifiesta en determinadas formas de conducirse, vestir, hablar y relacionarse dentro de la corte.

Fecha: Miércoles 25/11/2026

Materiales propuestos

Encuentro N° 1: Entre luces y sombras: la pintura barroca y su efecto de teatralidad.

Bibliografía:

⁴ FERRO Marc, “Perspectivas en torno a las relaciones entre Historia-Cine”, en *Film-Historia*, Vol. I, N° 1, 1991.

RIBOT Luis, *La Edad Moderna (siglos XV-XVIII)*, Marcial Pons, Madrid, 2016, cap. 20: “El Barroco: cultura y religión”.

Película: *Caravaggio* (1986), Reino Unido, 97 minutos. Dirección: Derek Jarman.

Fuente documental: Pinturas varias de Caravaggio.

Encuentro N° 2: Mujeres pintoras del Barroco: el caso de Artemisia Gentileschi.

Bibliografía:

MANTECÓN MOVELLÁN Tomás, “Mujeres forzadas y abusos deshonestos en la Castilla Moderna”, en *Manuscripts*, N° 20, 2002.

Película: *Artemisia* (1997), Francia, 97 minutos. Dirección: Agnès Merlet.

Fuente documental:

GENTILESCHI Artemisia, *Susana y los viejos* (versiones de 1610 -Pommersfelden: Palacio de Weissenstei-, 1622 -Stamford: Burghley House Collection- y 1649 -República Checa: Galería Morava de Brno-).

Encuentro N° 3: El arte de la descripción: la pintura barroca holandesa.

Bibliografía:

ALPERS Svetlana, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*, Colección Caleidoscópica, 2016 (1983), “Introducción” y cap. III “Ut pictura, ita visio: El ojo según Kepler y el modelo nórdico de representación visual”.

Película: *La chica de la perla* (2003), Reino Unido, 96 minutos. Dirección: Peter Webber.

Fuente documental:

VERMEER Johannes, *La joven de la perla* (c. 1665). La Haya: Museo Mauritshuis.

Encuentro 4: La sociedad cortesana y el Barroco.

Bibliografía:

ELIAS Norbert, *La sociedad cortesana*, FCE, México, 1982, cap. VI “La vinculación del rey por la etiqueta y las oportunidades de prestigio”.

Película: *Vatel* (2000), Reino Unido, 116 minutos. Dirección: Roland Joffé.

Fuente documental: selección de imágenes sobre el Palacio de Versalles.