

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES**

DEPARTAMENTO DE DISCURSOS VISUALES
ESS

ASIGNATURA: Historia de las artes visuales

CURSO: 5to año, grupos 1 y 2

MODALIDAD: Cursada anual de 2 hs. cátedra semanales

DOCENTE/S: Correbo María Noel y Sanchez Pórfido Elisabet

PROYECTO AÑO 2013

1. FUNDAMENTOS

Historia de las artes visuales pretende establecer un nexo conceptual con los contenidos apreñados en las asignaturas del área que se dictan en los cuatro años anteriores y los específicos de las áreas del lenguaje y de la producción, desde una perspectiva teórico-práctica. Por tal motivo, se intenta fortalecer el área teórica y las competencias analíticas y reflexivas de los alumnos en el contexto de la modernidad y sus emergentes. Los contenidos de la materia introducen a los alumnos en las ideas - fundamentos del arte moderno y sus discursos fundamentales.

Para cumplir con este objetivo, se trabaja en el reconocimiento de la pluralidad de enfoques posibles ante los hechos y procesos artísticos a ser abordados, para lograr desarrollar una actitud crítica tanto como analítica en los alumnos respecto de los hechos y fenómenos estéticos dentro del periodo histórico comprendido entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX.

2. OBJETIVOS

- Comprender los emergentes artísticos y culturales modernos.
- Analizar las formas de representación de la figura humana, el espacio en géneros, estilos y las diferencias entre funcionalidad, materialidad y significación de los discursos visuales en diferentes momentos históricos.
- Comprender los códigos culturales y estéticos de cada etapa.
- Establecer criterios para analizar los discursos visuales en relación con otras prácticas culturales en el marco de los procesos de transformación tecnológica de las sociedades europeas y americana.
- Reflexionar a través del análisis y el trabajo grupal, sobre los diferentes modos de representación, cambios estéticos y las diferentes configuraciones comunicacionales de los lenguajes visuales en la historia.
- Desarrollar habilidad en el manejo de técnicas vinculadas a la materia.
- Valorar el trabajo en grupo.

3. CONTENIDOS

UNIDAD 1. La modernidad artística y los cambios en la sociedad

Reconfiguración de la relación armónica hombre – naturaleza durante el siglo XIX. Crítica a la sociedad industrial. Nuevos valores e ideologías. Las transformaciones del gusto burgués en la sociedad.

Nuevas relaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología. Artes y oficios. El fenómeno de las Exposiciones Universales.

UNIDAD 2. Impresionismo, Neoimpresionismo y Postimpresionismo

Crisis de la representación mimética de la realidad: debates en la Escuela de París entre el intelecto y la percepción. Cambios en los códigos de representación: del “cuadro ventana” al “cuadro como superficie”. Nuevas concepciones visuales a partir de las experiencias con la fotografía: “destrucción del espacio plástico”.

UNIDAD 3. Consolidación del sistema artístico latinoamericano

La reconstrucción de las artes visuales durante el siglo XIX poscolonial, especialmente en Argentina. La incidencia del modelo europeo en la consolidación del lenguaje pictórico. Iconografía de los artistas viajeros. El retrato burgués. Importancia del género costumbrista e histórico. Función de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Progreso en los años '80 a la crisis de los '90.

UNIDAD 4. Vanguardias históricas europeas

Reconfiguración en el estatuto de la obra de arte de vanguardia. Autorreferencialidad y antiinstitucionalismo como nuevos modos modernos.

Crisis estéticas en torno a la producción y recepción de los discursos artísticos de las primeras décadas del siglo XX. Movimientos figurativos y abstractos.

El lugar del manifiesto como nuevo dispositivo contra el canon y lo legitimado.

UNIDAD 5. Latinoamérica entre el modernismo y la “búsqueda de raíces”

Nuevas tendencias en las primeras décadas del siglo XX: diferencias regionales en la constitución de las identidades nacionales.

Discursos poéticos y polémicos en México, Brasil, Uruguay, Chile, Cuba y Perú.

La modernidad en Buenos Aires: Exposición Internacional de Arte del Centenario y otras experiencias institucionales. Ámbitos de circulación de obras: Salones de arte, Bienales, Galerías de arte.

Debates transdisciplinarios: *Martín Fierro*, *Artistas del Pueblo*, y otros núcleos culturales de los 20 y los 30 en Argentina. Teoría y práctica de los artistas concretos de los años 40

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Historia de las artes visuales tiene la modalidad de teórico-práctico y de aula-taller. La metodología parte de una estructura que habilita un corte diacrónico-sincrónico para estudiar los diferentes discursos artísticos a partir de sus condiciones de producción y de reconocimiento.

El alumno deberá realizar actividades extra-clase, como ser: lecturas previas de la bibliografía, búsqueda de determinada información, realización de trabajos prácticos, participación en algún evento (exposición, audición) etc. La orientación de las mismas estará dada por módulos de aprendizaje independientes, consignas y guías de lecturas, que serán resueltas en forma oral y/o escrita según los casos.

El abordaje de las unidades tiene una modalidad no lineal sino cíclica, por tanto el trabajo de los conceptos permite reforzar lo aprendido y extrapolarlo a otros contextos, posibilitando al alumno una actitud crítica y analítica que en forma constante retoma y revisa lo anterior.

Respecto a las Estrategias de trabajo, puede explicitarse que las actividades se desarrollaran en forma grupal -en su mayoría-, realizando en cada unidad también trabajos individuales.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación tiene un carácter continuo, realizada a través de procedimientos formales e informales. Se pretende instalar tanto en prácticas de evaluación permanente (diagnóstica, de proceso o formativa, de logros o de producto) como instancias de autoevaluación. En este sentido, será necesario evaluar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje.

La evaluación se considera como un proceso orientado desde los objetivos y contenidos de la asignatura. Evaluar implica valorar la investigación y las producciones grupales e individuales que realizan los alumnos sobre las temáticas abordadas. La evaluación permanente que tiende a la participación activa del alumno, su atención crítica y el aporte de material solicitado por el docente.

Se considera fundamental la resolución en tiempo y forma (escrita y / u oral) de Trabajos Prácticos, la lectura de la bibliografía obligatoria, la correcta utilización del vocabulario específico, la comprensión de los conceptos trabajados en clase, la pertinencia de las exposiciones áulicas e investigaciones sobre prácticas artísticas europeas y latinoamericanas, la dinámica individual y grupal, la creatividad de las producciones áulicas., la interpretación de textos e imágenes visuales.

Condiciones de acreditación

Presentación del 100% de los Trabajos Prácticos.

Aprobación del 100% de los Trabajos prácticos, en primera instancia o recuperatorio.

Aprobación de exámenes individuales escritos, en primera instancia o recuperatorio.

80% de asistencia a clase o en su defecto, evaluación escrita, TP extraordinario, (Examen oral) por ausencias justificadas (enfermedad, viajes...).

Se considerará aprobada la asignatura si la calificación es 7 (siete) o superior, en tanto el promedio de los tres trimestres sea 21 o superior.

6. BIBLIOGRAFÍA

El trabajo en clase como el pautado para actividades extra-clase se orienta a discutir y problematizar en base a capítulos y/o fragmentos de textos como los siguientes:

-AAVV. "Arte argentino", en: Revista Internacional de Arte Lápiz, nº 158-159, Publicaciones de estética y pensamiento, Madrid, 1999/2000

-Argan, Giulio Carlo. *El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Akal, Madrid, 1991.

-Bayón, Damián, *Arte moderno de América Latina*, Taurus, Madrid, 1984.

-Benavidez Bedoya, Alfredo, *Introducción al catálogo de exposición referida al grabado social y político en la Argentina del siglo XX*. P. 7 – 11, Boletín de Arte, BOA, Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano FBA, UNLP, Bs. As. 1993.

-Buchar Inés, *Una aproximación semiótica a las ideas de Kandinsky y Schomberg*, P. 45.Boletín del Instituto de investigaciones en Historia del Arte, Ciudad Autónoma de Bs. As, 2003.

-Burucúa, Emilio, *Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política*, Sudamericana, V 1, Buenos Aires, 1999.

-Brughetti, *Nueva Historia de la Pintura y Escultura en la Argentina*, Gaglianone, Bs. As, 1991.

-Casullo, *El debate Modernidad - Posmodernidad*, Punto Sur, 1989.

-Cippolini, R., *Manifiestos Argentinos, políticas de lo visual*, Adriana Hidalgo, Bs. As., 2003

-Danto, Arthur. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Paidós, Barcelona, 1999.

- Di María, Graciela, *En memoria del maestro Quinquela: el arte como gesto solidario*, P. 23, Eniad 4º Encuentro de Investigación en Arte y Diseño, FBA, UNLP, La Plata, 2003.
- De Micheli, Mario, *Vanguardias artísticas del siglo XX*, Universitaria de Córdoba, Argentina, 1968.
- Eco, Umberto. *Historia de la fealdad*. Lumen, Barcelona, 2007.
- Gombrich, Ernst H. *La historia del arte*. Phaidon, Londres, 2009.
- Gutiérrez Ramón, *Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica*, Cátedra, Madrid 1992.
- Haber, *La Pintura Argentina*, Centro Editor de América Latina, Argentina, 1975.
- Könemann, *Historia de la Arquitectura*, Verlagsge, Barcelona, 1996.
- Krausse Anna-Carola. *Historia de la pintura del renacimiento a nuestros días*. Konemann, 1995.
- López Anaya, *Historia del Arte Argentino*, Emecé, Bs. As, 1998.
- Maldonado, Tomás, *vanguardia y racionalidad*, Gili, Barcelona, 1977.
- Pacheco, M. "Travesías del arte no figurativo en el Río de La Plata"; Lauría, A. "Arte abstracto en la Argentina. Intermittencia e instauración" y manifiestos. *Arte abstracto argentino*. Fundación Proa y Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea de Bergamo (cat. exp.)
- Pettoruti, Emilio, *Un pintor frente al espejo*, Hachette, 1977.
- Perazzo, Nelly, *El arte concreto en la argentina*, Gaglianone, Bs. As., 1993.
- Pevsner Nikolaus, *Pioneros del diseño Moderno*, Infinito, Bs. As, 1972
- Phillips, C. (1997)"La extraña pareja: diez observaciones sobre la relación entre la abstracción y el montaje en el arte de principios de siglo", en *El tiempo de las vanguardias en la colección del IVAM*. Madrid: Electa, pp.15-20.
- Sánchez Pórfido y otros, *Cándido López, Florencio Molina Campos y Quinquela Marín como paradigmas del arte argentino*, Reum, UNLP, La Plata, 1998.
- Sánchez Pórfido, Elisabet. *El circuito artístico. Función de Museos y galerías de arte*. Cátedra Arte Contemporáneo. FBA, UNLP, La Plata, 2011.
- *Entre el valle de Traslasierra y el barrio de La Boca*, P.46, Eniad 4º Encuentro de Investigación en Arte y Diseño, FBA, UNLP, La Plata, 2003.
- Weschler, Diana, *Italia en el horizonte de las artes plásticas*, Asociación Dante Alighieri de Bs. As. Argentina.

También son considerados documentos de trabajo posibles apuntes y fichas de cátedra elaborados por el docente, artículos y blogs de internet, reproducciones de producciones artísticas (visuales, musicales, audiovisuales), catálogos, revistas, etc.