

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

DEPARTAMENTO DE DISCURSOS VISUALES
ESS

ASIGNATURA: Teoría general del arte

CURSO: 7mo 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

La teoría general del arte brinda una orientación general en el eje de la recepción de los discursos artísticos. La asignatura inscripta en el área teórica se plantea un espacio destinado a la indagación, análisis, investigación y crítica de los fenómenos artísticos. Propone investigar o sea hacer teoría. La teoría se construye en forma permanente en la medida en que leemos, analizamos, y reflexionamos sobre los hechos estéticos. Dicha reflexión parte de la lectura guiada sobre crítica de arte. Asimismo promueve la educación artística y la innovación de nuevas formas educativas, atenta a la revisión y actualización de los contenidos.

Se relaciona con la realidad artística, por tal motivo la enseñanza en la contemporaneidad trata de establecer lazos con otras áreas disciplinares.

Se inscribe en el nivel que remite a la cultura visual, establece comparaciones y emite juicios de valor, atendiendo especialmente a un eje de carácter conceptual.

Pretende lograr un trabajo interactivo y constructivo en las prácticas artísticas. Si bien concibe a la práctica artística como fenómeno comunicacional, se contempla en la fundamentación de esta asignatura la observación, conceptualización, investigación, expresión y producción.

Propicia una atmósfera áulica donde exista el respeto la seguridad, confianza mutua y afecto.

Se considera la transferencia y extensión de las prácticas áulicas, instalado el actual paradigma de la educación estética hacia el interior de la institución mediante exposiciones y hacia la comunidad.

2. OBJETIVOS

-Comprender las vanguardias artísticas en el periodo abordado y las nuevas prácticas artísticas de la contemporaneidad.

-Reflexionar sobre las producciones visuales, trayectoria de los artistas y el contexto socio-cultural.

-Incentivar el estudio mediante diferentes estrategias de intervención.

-Reconocer los rasgos discursivos de las vanguardias y la contemporaneidad.

-Desplegar habilidades como la búsqueda, selección y comparación de información proporcionada por diversos tipos de fuentes.

-Conocer el circuito de producción y circulación de los bienes culturales.

-Promover las producciones áulicas dado que se pone el acento en el carácter procesual de la enseñanza y aprendizaje.

-Indagar sobre las incidencias de la tecnología y la ciencia en el campo artístico.

-Propiciar libertad expresiva en el proceso de producción y del objeto visual con materiales y técnicas diferentes.

- Visitar diferentes ámbitos artísticos tradicionales y virtuales.
- Estimular la capacidad reflexiva y crítica del alumno sobre los hechos artísticos y modos de hacer.
- Fomentar el espíritu crítico para la construcción de nuevos conocimientos.
- Indagar sobre el arte en los espacios públicos de la ciudad de La Plata.
- Valorar las producciones individuales y grupales.
- Desarrollar la capacidad de plantear problemas a partir de la sistematización de información recogida de diferentes fuentes.
- Investigar y producir trabajos grupales que remitan a la contemporaneidad.
- Exhibir las producciones áulicas, bajo un registro institucional y en espacios del circuito artístico.

3. CONTENIDOS

UNIDAD 1

La modernidad, la modernización y modernismo en las sociedades europeas y latinoamericanas. Últimas décadas del siglo XIX: Nuevas búsquedas, planteos, procedimientos estéticos.

La revolución industrial europea y sus consecuencias en el arte y en diseño. Crisis de la representación mimética de la realidad: Crisis del cuadro de caballete.

Cambios de los códigos de representación: Impresionismo, Neoimpresionismo y posimpresionismo. La fotografía como nueva tecnología.

Aproximación a la noción de modernidad en Latinoamérica y Argentina.

UNIDAD 2

Nuevo estatuto de la obra de arte de vanguardia. Teoría de la vanguardia europea, latinoamericana y argentina. Manifiestos como género discursivo. Diferentes formas de ruptura desde los temas, la construcción formal, y las posturas filosóficas, políticas y culturales. Utopía de arte y vida.

El cine y las primeras experiencias audiovisuales: reproductibilidad y reproductibilidades.

UNIDAD 3

Modalidades artísticas de EEUU y Europa en la posguerra. Teorías y producciones en los fines de la modernidad.

El arte argentino y latinoamericano con relación a las neovanguardias norteamericanas a partir de los años 50. Análisis de la noción de trasvanguardia y latinidad en las producciones artísticas.

UNIDAD 4

Nuevos comportamientos artísticos: interacción de disciplinas. La repetición y la reproducción como modos de creación.

Neovanguardias internacionales y locales. Ámbitos y nuevos modos de representación y producción en las décadas del 60 y 70: Arte de la instalación: ocupación del espacio. Land-art. La experiencia artística como proceso: Happening, Performance, Accionismo, Arte del cuerpo.

UNIDAD 5

Modernidad/Posmodernidad. Interrogantes acerca del arte contemporáneo y los diferentes ámbitos artísticos: producción, circulación, difusión y consumo a nivel local e internacional.

Diversas prácticas artísticas en los ámbitos públicos. Origen y funciones: Murales, graffiti, estencil, figurones. Impacto de las nuevas tecnologías: fotografía. Video- arte. Net art. Arte en la red.

UNIDAD 6

El circuito del arte en Argentina y en el mundo. Los ámbitos de circulación y dispositivos de difusión del arte contemporáneo. Nueva figura: el curador o comisario. Nuevos espacios de exhibición. Función de los museos, bienales y ferias de arte en la sociedad contemporánea. El mercado del arte y el coleccionismo.

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Teoría general del arte 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. Es posible enumerar algunas estrategias para las clases (según la dinámica del curso y los criterios del docente a cargo):

- Lectura y reflexión sobre teóricos de las últimas décadas.
- Relatos de artistas.
- Comparación de propuestas y manifiestos latinoamericanos y europeos.
- Análisis de obra en los niveles sintáctico y semántico. Armado de power point.
- Lectura guiada del material audiovisual y videográfico.
- Selección de películas para realizar una reconstrucción ficcional- verosímil de la puesta en escena.
- Análisis grupal de eventos artísticos: inauguraciones de muestras, en diferentes espacios públicos y privados.
- Producciones artísticas realizadas por los alumnos (por ejemplo; objet trouvé, fotomontaje, frottage, performances, intervenciones, stencil, fotografía digital).
- Trabajo de investigación final grupal. Exposición oral y publicación en soporte digital.

Recursos materiales y didácticos:

Entre los recursos necesarios para llevar adelante las clases, podrían enumerarse, además de los siempre disponibles en el aula: netbooks de alumnos y docente, proyecciones de videos/dvd/power point, libros de texto y de imágenes, recortes de revistas, artículos de lectura en clase y demás materiales visuales, sonoros y/o audiovisuales que puedan aportar tanto los alumnos como los docentes. Las páginas web son un recurso ineludible, no sólo por lo que implica buscar y explorar el espacio de la red, sino por la actualidad de sus publicaciones.

Asimismo, se proponen como otras posibilidades de "aula abierta": 1) la visita a diferentes instituciones (museos, bibliotecas, centros culturales, etc.); 2) el recorrido por el entorno urbano de la institución desde otro punto de observación (graffitis, cartelera, señales de

tránsito, etc); 3) como la invitación de docentes y/o artistas, para intercambiar experiencias y reflexionar sobre las problemáticas emergentes.

Otros textos y materiales didácticos potenciales pueden desprenderse de la dinámica de las clases, a partir de los disparadores teóricos propuestos por el material bibliográfico detallado a continuación.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Se evaluará el proceso de enseñanza y aprendizaje desde los momentos: inicio, desarrollo y resultado final. Primeramente se realiza una evaluación diagnóstica, a comienzo del año acompañado de actividades prácticas, con el objetivo de explorar e indagar los conocimientos previos a abordar. Dicha estrategia se aplicará también al finalizar la unidad para valorar la comprensión del tema abordado.

Evaluar es valorar la investigación y las producciones grupales e individuales sobre temáticas abordadas y su vinculación con el sistema artístico, en este caso. Considerada como proceso de enseñanza y aprendizaje es calificado el alumno en forma constante durante la clase.

La evaluación permanente es un componente fundamental de la calificación y valoración, reside en el comportamiento del alumno en clase. Se observará la participación activa, atención crítica y aporte del material solicitado por el docente.

Asimismo la evaluación oral de Trabajos Prácticos, lectura de la bibliografía obligatoria, correcta utilización del vocabulario específico, comprensión de los conceptos trabajados en clase, se sumará la evaluación escrita individual trimestral, que recae no solo en la presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos sino en la comprensión y elaboración de conceptos. Además desde esta asignatura se instala la autoevaluación.

Las acreditaciones se realizan a través de exposiciones áulicas e investigaciones sobre prácticas artísticas contemporáneas. La dinámica individual y grupal, la creatividad de las producciones áulicas, la interpretación de textos e imágenes visuales y trabajos de campo finales son calificadas de acuerdo a la disposición y participación en el modo de hacer, conjuntamente con la entrega de la producción teórica.

Durante el proceso de indagación y elaboración, los alumnos debaten, cuestionan, reflexionan y establecen relaciones sobre las manifestaciones artísticas. De este modo comienzan a observar y asimilar el espíritu que acompaña a la modernidad y contemporaneidad.

Condiciones de acreditación:

Presentación del 100% de los TP.

Aprobación del 100% de los TP 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, viaje, por Ej.).

Se considerará aprobada la asignatura si la calificación es 7 (siete) o superior.

Constante, considerada como proceso en el que se sigue el desarrollo individual y grupal. Los trabajos prácticos, presentación de clases especiales, escritos, participación y disposición en el aula conforman el concepto general del alumno.

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 (2009) *Exposiciones de arte argentino 1956-2006. La confluencia de historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la historia*. Museo Nacional de Bellas Artes, Bs. As.
- Ades, *Arte en Iberoamérica*, 1989.
- Alonso, Rodrigo. *Arte Argentino Actual*. IV Jornadas Nacionales de Arte y Universidad. Universidad de Rosario., 2004.
- “Arte y tecnología en Argentina: Los primeros años”. *Leonardo Electronic Almanac*, 13: 4, abril de 2005. Disponible en: http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/primeros_anios.php
- “Sistemas, acciones y procesos. 1965-1975”. Fragmento del catálogo.
- Argan Guilio, *El arte moderno*, Akal, Madrid. 1988.
- Bang, N., Correbo, MN. y Matewecki, N.: “Nuevos espectadores para nuevos comportamientos artísticos. El net-art en Argentina”, en sitio web: Arteuna. [http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/Nuevosespectadores\(NetArt\).pdf](http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/Nuevosespectadores(NetArt).pdf), 2002.
- Bourdieu Pierre, *Las reglas del arte*, Barcelona, anagrama, 1995. Selección de artículos.
- Calvera Ana. *Arte ¿? Diseño*. Editorial Gustavo Gilli. 2005.
- Cilleruelo Gutiérrez, *El arte en Internet*, 2000.
- Cippolini, R. [et al.] (2011). *Poéticas Contemporáneas, Itinerarios de las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010*, Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes. (Selección).
- Correbo, MN.: “Las des-definiciones del arte contemporáneo en la investigación y la educación”. I Jornadas Internacionales de Arte – Educación en la Universidad “Propuestas interdisciplinarias para crear eliminando fronteras”. Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones y Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 2007.
- De Micheli Mario, *Vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Madrid.1966.
- Díaz, E.: *Posmodernidad*. Biblos. Buenos Aires, 2009
- Fernández Chiti Jorge. *Diccionario de Estética de las Artes Plásticas*. Ediciones Condorhuasi. 2003
- François Flahault y Jean-Marie Schaeffer : *La création*. « Presentación » en *Communications n°64*. París, Seuil, 1997.
- Giunta, A.: *Poscrisis. Arte argentino después del 2001*. Siglo XXI. Bs As. 2009
- Guasch Ana María. *Arte y nuevas tecnologías*, España, Alianza, 2000.
- Gutiérrez Ramón y Gutiérrez Viñuales Rodrigo. *Historia del Arte Iberoamericano*. Lunweg Editores. 2000.
- Marchán Fiz, S. *Del arte objetual al arte de concepto*. Akal, España, 1986.
- Montaner Josep, *Museos para el nuevo siglo*, Barcelona, Paidós Ibérica, 2006.
- Longoni, A. “Tucumán sigue ardiendo”. En Internet: <http://www.arteamerica.cu/8/dossier/longoni.htm>
- López Anaya Jorge, *Estética de la incertidumbre*, F. Klemn, 1999.
- Oliveras Elena, *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Bs. As., 2008.
- 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, Elisabet y otros, “Los murales de la ciudad de La Plata”, Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Bellas Artes, 2009, Argentina.
- Sánchez Pórfido y Fukelman Cristina, “Entre lo efímero y perdurable: Escombros”. Ponencia. Jornada del centro de estudios teoría y crítica. Facultad de Humanidades. Rosario. 2010.
- Sánchez Pórfido Elisabet: “Diferencias en torno a conceptos de Modernidad, Posmodernidad”, “Arte efímero, circulación de la obra de arte”. Apuntes de cátedra, 2010
- “Colectivo Ala plástica: arte dialógico”. Octavas Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina, Octubre 2011, FBA, UNLP, La Plata.
- Shaw Edward, *¿Cómo ver el arte actual?*, Universidad Torcuato Di Tela, 1996. Bs. AS.

-Sérullaz, *El impresionismo*, 1990.

-Taquini Graciela, Alonso Rodrigo, *Videoarte en Argentina, un nuevo siglo de formas expandidas*. Bs. As. La Habana. Fundación Ludwing, 2005.

FILMOGRAFÍA

“Soberbia” (The moon and sixpence) 1943 / Albert Lewin / Paul Gauguin .

“Cinco mujeres alrededor de Utamaro” / 1946 / Kenji Mizoguchi / Utamaro.

“Moulin Rouge” / 1952 / John Huston / Toulouse-Lautrec.

“El loco del pelo rojo” (Lust For Life) / 1956 / Vicente Minelli / Vicente Van Gogh.

“El misterio Picasso” (Le mystère Picasso) / 1956 / Henri-Georges Clouzot / Pablo Picasso.

“Los amantes de Montparnasse 19” (Les Amants de Montparnasse 19) / 1958 / Jacques Becker / Modigliani.

“Play of the Month” /1965 / Donald McWhinnie / Paul Gauguin.

“Paul Gauguin” / 1975 / Roger Pigaut.

“Frida: naturaleza viva” /1984 / Paul Leduc y José Joaquín Blanco / Frida Kahlo.

“La pasión de Camille Claudel” / 1988 / Bruno Nuytten / Camille Claudel.

“The life and death of Vincent Van Gogh” /1988 / Paul Cox / Vincente Van Gogh.

“Los sueños de Akira Kurosava” (Akira Kurosawa's Dreams) / 1990 / Akira Kurosava / En el episodio titulado Cuervos, se adentra en la obra de Van Gogh.

“Vincent y Theo” / 1990 / Robert Altman.

“Van Gogh” / 1991 / Maurice Pialat.

“Carrington” /1995 / Christopher Hampton / Dora Carrington.

“Sobrevivir a Picasso” (Surviving Picasso) / 1996 / James Ivory.

“Yo disparé a Andy Warhol” (I Shot Andy Warhol) /1996 / Mary Harron.

“El amor es el demonio. Estudio para un retrato sobre Francis Bacon”

Love is the devil. Study for a portrait of Francis Bacon / 1998 / John Maybury.

“Lautrec” / 1998 / Roger Planchon.

“Abajo el telón” (Cradle Will Rock) / 1999 / Tim Robbins / Diego Rivera.

“Pollock” / 2000 / Ed Harris.

“Buñuel y la mesa del Rey Salomón” / 2001 / Carlos Saura.

“Modigliani” / 2004 / Mick Davis.

“Klimt” / 2006 / Raoul Ruiz.

“¡Al límite!” (Little ashes) / 2008 / Paul Morrison / Dalí, Luis Buñuel y Federico García Lorca.

“Séraphine” / 2008 / Martin Provost / Séraphine Louis.

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.