

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES / 3º AÑO

ASIGNATURA del ciclo lectivo 2015

CURSO: 3 año ABC

MODALIDAD: Cursada anual de 2 hs. cátedra semanales

DOCENTE/S: Bang Nicolás, Busse Corbalán María Eugenia, Savloff, Lucía

1. FUNDAMENTOS

El área teórica del Departamento de Artes Visuales entiende que en las *Historias de las artes visuales* se apunta a reconfigurar la idea de la distinción entre quien analiza/ reflexiona/ aborda/ problematiza sobre una obra pueda situarse no en el lugar del espectador que la percibe en “primer grado”, sino en el lugar de “observador en segundo grado” al decir de Luhmann¹, es decir, aquel que se distancia de eso que observa para analizarlo, apreciarlo, pensarlo, criticarlo, investigarlo, contextualizarlo como fenómeno artístico. Aquello a lo que el analista tiene acceso no es a una obra (objeto/persona en directo, referente) sino a su hipótesis discursiva: proceso por el cual esa obra se constituye como tal en un discurso construido y en proceso de construcción. Estas operatorias se ponen en acto en el aula. Según este autor, el analista se relaciona con la obra desde un lugar que no es ya el de la expectación, sino desde una relación principalmente cognitiva. El método que adopta el analista para acercarse a su objeto consiste en indagar sobre los modos en que en un momento y en un lugar dados una sociedad constituye los principios de inclusión/exclusión categorial (“*posibilitar una cosa excluye otra*”). El estatuto artístico de algo se define, entre otras cosas, por el modo en que históricamente se ponen en funcionamiento esos principios de inclusión/exclusión categorial, y –en el caso de la actividad espectral- por el modo en que las prácticas sociales de lectura movilizan las propiedades de ese algo que ubicarán dentro o fuera de una cierta categoría.

¹ LUHMANN, NIKLAS. *El arte de la sociedad*. México, Herder, 2005.

Desde esta perspectiva, la asignatura *Historia de las artes visuales* forma parte de los tejidos de esa trama que construye el Departamento de Discursos Visuales, en tanto espacio para desplegar diversas orientaciones del pensamiento sobre la visualidad.

Desde el comienzo del camino a transitar se trabaja para el progresivo desarrollo de una enseñanza vinculada no a una transmisión sino a la *construcción* de un saber que parta de la especificidad disciplinar y la interroge, pero que se continúe y se conecte al resto de la formación curricular de los estudiantes (sea a los contenidos de las materias generales tanto como a los de las específicas).

Es por ello, que para este proceso de *construcción* entendida como *producción teórica*, se convoca a la transversalidad de contenidos, a una multiplicidad de enfoques disciplinares que no se cierren en un contenido sino que lo amplíen, lo resignifiquen y lo enriquezcan, de modo tal de volverse significativo para nuestros estudiantes. Así, los contenidos pasan a ser problemáticas, interrogantes, preguntas, interpelaciones *al lugar común*, más que saberes acertados y finitos. Pensamos la escuela como una institución transformadora, el docente tiene que conducir a certezas pero también promover las incertidumbres, la duda como herramienta de búsqueda. En esta dirección se mueve esta asignatura, complejizándose a medida que se avanza en la trayectoria escolar, pretendiendo contribuir desde el campo específico, a la formación integral de los estudiantes; trabajando en/desde/por/para la red discursiva.

Es por esto que para comprender esta *construcción* que constituye la *Historia de las artes* es necesario también utilizar una metodología que apueste a dialogar entre todos los actores presentes en el aula, abrir el juego a las dudas sobre los lugares establecidos en el imaginario social, poner en cuestionamiento y encuentro a los autores que escriben sobre el arte en diferentes tiempos. Porque en definitiva, y superando los tradicionales modos lineales, se apuesta también a la idea de anacronismo planteada por Didi-Huberman², para generar lugares de encuentro y filiaciones no cronológicas, para pensar la imagen siempre ante el tiempo, y los tiempos.

Historia de las artes visuales de 3º año entendida entonces como espacio de reflexión, comprende un nivel que se interrelaciona y proyecta -en términos de progresión de contenido conceptuales, procedimentales y actitudinales- con las Historias de las artes visuales precedentes (de

² DIDI HUBERMAN, Georges (2011): *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.

1º y 2º año de ESB), estableciendo categorías de estudio que vayan de lo general a lo particular, desde los enfoques comunicacionales y estéticos, a los enfoques semióticos, para comprender y desarrollar estrategias para el estudio de los discursos visuales. Este abordaje se puede realizar teniendo en cuenta dos aspectos: el primero, que hace referencia a las metodologías y a los contenidos, a la adecuación de los estudios sobre el discurso realizados en el terreno de la lingüística y la semiótica, y las aproximaciones en los estudios de las imágenes dentro de la cultura visual; el segundo, referido a las competencias comunicacionales y conceptuales de los alumnos en su etapa inicial de formación.

2. OBJETIVOS

1. Comprender qué son los discursos visuales, cuáles son sus diferentes dispositivos y cómo se construyen como textos en interrelación con distintos contextos.
2. Diferenciar los componentes materiales y significativos, que en sus diferentes niveles, que configuran los discursos visuales.
3. Establecer diferenciaciones de funcionalidad, materialidad y significación de los discursos visuales en diferentes momentos históricos comprendidos desde la baja Edad Media hasta mediados del siglo XVII.
4. Conocer los dispositivos visuales vinculados a las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación (TIC's).
5. Valorar, a través del análisis y el trabajo grupal, los diferentes modos de representación como así también los cambios estéticos y las diferentes configuraciones comunicacionales de los lenguajes visuales en la historia.

Expectativas de Logro:

Se espera que el alumno:

- Desarrolle y aplique, gradualmente, el vocabulario técnico.
- Desarrolle macrohabilidades (comprensión lectora/ producción escrita, comprensión auditiva / producción oral).
- Ejercite técnicas de estudio y comprensión de textos a fin de alcanzar un aprendizaje cualitativo de los contenidos mínimos de la asignatura.
- Reconozca y pueda definir las características principales y los conceptos que atraviesan las producciones simbólicas occidentales desde fines de la Edad Media hasta mediados del siglo XVII.

- Adquiera las competencias necesarias para establecer diferentes niveles de lectura de los discursos visuales; reconozca los elementos más significativos; pueda desarrollar un discurso crítico...

3. CONTENIDOS

Unidad 1

Análisis discursivo. Noción de texto y discurso visual. Elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos en la comunicación visual. Códigos perceptivos, de representación y cognitivos: Semejanza, imitación, ilusión y realismo.

Actividades:

Teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón. Diferenciación de elementos significantes en un discurso visual. Detección de elementos que construyan diferentes códigos en el análisis de material visual y/o audiovisual correspondiente a distintos momentos históricos. Diferenciación de los códigos de representación. Elaboración de cuadros de relaciones conceptuales. Formación de un léxico instrumental.

Unidad 2

Los dispositivos visuales: de la imagen fija a la imagen móvil; de la imagen analógica a la digital. Las diferentes configuraciones visuales y audiovisuales.

Sentido, representación y narración. La construcción de la figura, el espacio y la utilización de diferentes códigos de acuerdo a los lenguajes y sus representaciones.

Actividades:

Análisis comparativo de diferentes soportes y dispositivos: pintura, fotografía, cine, historieta, videos, medios digitales (cine, video, fotografía, Internet).

Análisis de las materias expresivas –significantes y las operaciones de codificación distintivas de cada uno de los lenguajes visuales. Clasificación de elementos indiciales y simbólicos en los lenguajes masivos.

Unidad 3

Los discursos visuales en la Historia. Códigos de representación dominantes: la construcción de la ilusión referencial, el realismo y la imitación.

La ruptura de dichos códigos y la construcción de nuevos elementos perceptivos, sintácticos y semánticos.

Actividades:

Las artes visuales desde fines de la Edad Media hasta mediados del siglo XVII en Europa y América. Análisis y comparación. Deconstrucción de los discursos visuales dominantes. Operar sobre los códigos de representación y la ruptura de los verosímiles artísticos y sociales.

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. Del mismo modo, el paquete de contenidos teóricos de enfoque semiótico y comunicacional se trabajará en forma transversal a lo largo de todo el año, pudiendo las unidades alterar su orden en función de dicho abordaje cíclico.

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 que en cada trimestre se tome un examen escrito para fijar los conceptos aplicados en los diferentes modelos de análisis, según la dinámica del curso y los criterios del docente a cargo.

Recursos materiales y didácticos:

Entre los recursos necesarios para llevar adelante las clases, podrían enumerarse: pizarrón, tizas/fibrones de colores, 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

Estrategias de evaluación

Evaluación diagnóstica (grupal): Al inicio de cada año, y, en particular, al inicio de cada tema, se realizarán actividades áulicas para indagar los conocimientos previos que los alumnos y alumnas posean sobre la materia y/o tema a ser abordado. Las actividades implican análisis de imágenes (de periodos trabajados en años anteriores), relación entre conceptos y periodos/estilos trabajados, reconocimiento y aplicación de conceptos en obras de arte significativas del período. La estrategia de evaluación diagnóstica también se aplicará al finalizar una unidad o bloque temático para valorar la comprensión del tema trabajado, a fin de reconciliar estrategias y actividades docentes.

Evaluación permanente: Un componente fundamental de la calificación y valoración del/ la alumno/a reside en el comportamiento en clase. Por tal, se entiende:

- Participación activa y *atención crítica*: Interés en la resolución de trabajos y en la comprensión de los contenidos. Preguntar, saldar dudas, reflexionar sobre la exposición docente y/o la bibliografía.
- Aporte de material requerido por el docente.
- Evaluación oral de TP y/o lectura de bibliografía con especial hincapié en la correcta utilización del vocabulario específico y la comprensión de los conceptos trabajados en clase.

Evaluación escrita: Se realizará (al menos) una evaluación escrita individual por trimestre, promediable con el resto de los TP individuales y/o grupales. La valoración de los TP de corte teórico recae no solo en la presentación en tiempo y forma sino en la comprensión y elaboración de los conceptos.

Condiciones de acreditación

- Presentación del 100% de los TP.
- Aprobación del 100% de los TP, en primera fecha de entrega o en su instancia recuperatoria.
- Aprobación de exámenes individuales escritos, en primera fecha de entrega o en su instancia recuperatoria.
- 80% de asistencia a clase (en su defecto: evaluación compensatoria –escrita u oral, TP extraordinario- por ausencias justificadas -enfermedad, viaje, por ej.-).
- Se considerará aprobada la asignatura si la calificación es 7 (siete) o superior, en tanto el promedio de los 3 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, (2008): *Enseñar a mirar imágenes en la escuela*. Tinta Fresca, Buenos Aires.

-AAVV (2004): *Los usos de la imagen. Fotografía, film y video en la Colección Jumex*. MALBA, Bs. As.

-Aisenberg, D. (2004): *Historias del arte. Diccionario de certezas e intuiciones*

. Adriana Hidalgo, Bs. As.

-Aumont, J. (1992), *La imagen*, Paidós, Buenos Aires.

-Bauret, G. (1999), *de la fotografía*, Biblioteca de la mirada, Buenos Aires.

-Bang, Nicolás, Correbo, María Noel y Matewecki, Natalia. “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.

-Barthes, R. (1985), *Mitologías*, Siglo XXI, selección de fragmentos.

-Cirlot, J.E. (1995): *Diccionario de símbolos*. Labor, Barcelona.

- Cruder, Gabriela, (2008), *Le educación de la mirada. Sobre los sentidos de la imagen en los libros de texto*. La Crujía, Buenos Aires.
- Eco, Umberto (1994): *Signo*. Labor, Barcelona.
- Figueroba-Figueroba, Antonio y Fernández Madrid, María Teresa (1996): *Historia del arte. 2º de Bachillerato*. Madrid, Mc Graw Hill/Interamericana de España.
- Gauthier, (1990), *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*, Cátedra, Madrid.
- Gombrich, Ernst (1972): *Historia del Arte*. (15ª Edición 1989), Madrid, Alianza Editorial, S.A.
- Gubern, R. (1996), *Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto*. Anagrama. Barcelona.
- Hauser, A. (1977), *Sociología del Arte*, Punto Omega, Buenos Aires.
- Juanola Tarradellas, R. (2000), *La Imagen Visual. Formación en Artes Visuales*, libros I, II y III, Edit. Vicens Vives, Barcelona.
- Joly, M. (1999), *Introducción al análisis de la imagen*. Biblioteca de la mirada, Buenos Aires.
- La Ferla, Jorge, Compilador (2000), *De la pantalla al arte transgénico: Cine, tv, video, multimedia, instalaciones*. UBA: Libros del Rojas. Buenos Aires.
- Letts, R. M. (1985) *El Renacimiento*. Introducción a la Historia del Arte. Universidad de Cambridge. Barcelona: G Gili
- Schnaith, N, (1994): *Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual*. Revista Tipográfica 4. Buenos Aires.
- Verón, E. (1987), *La semiosis social*. Gedisa. Buenos Aires.
- Zunzunegui, S. (1992), *Pensar la imagen*, Cátedra, Madrid.

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