

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES / 4º AÑO

ASIGNATURA del ciclo lectivo 2015

MODALIDAD: cursada anual de 2 hs. cátedra semanales.

DOCENTES: Busse Corbalán María Eugenia y Santarsiero Federico.

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.

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.

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

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.

Para este cuarto año entonces, se pretende que los alumnos pongan en relación/articulación las competencias comunicacionales que han ido adquiriendo, desarrollando y construyendo desde este área teórica en el ciclo ya transcurrido de la Escuela Secundaria Básica con los nuevos contenidos previstos para este nuevo nivel.

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 los siglos XVIII al XIX específicamente.

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

Para este nivel específico, los contenidos de la asignatura se hallan planificados en torno a las nociones de modernidad y subjetividad, entendiendo a su reflexión crítica como lo más característico del pensamiento de la Edad Moderna. Se analizará el contexto en donde *el mundo se vuelve la representación de la conciencia*, el momento en que la humanidad se vuelve autoconsciente y se explora a sí misma. En relación a ello, y desde este lugar entonces se abordarán/vincularán transversalmente los contenidos identificados con los ejes artísticos.

2. OBJETIVOS

COMPRENDER los emergentes artísticos y culturales durante los siglos XVIII y XIX.

ESTABLECER criterios para analizar los discursos visuales en relación en relación con otras prácticas culturales en el marco de los procesos de transformación cultural de las sociedades europeas y americana.

ANALIZAR las diferencias entre funcionalidad, materialidad y significación de los discursos visuales en diferentes momentos históricos.

REFLEXIONAR, a través del análisis y el trabajo grupal, sobre los diferentes modos de representación como así también los estéticos y las diferentes configuraciones comunicacionales de los lenguajes visuales en la historia.

DESARROLLAR habilidades en el manejo de términos técnicos vinculados con la materia.

VALORAR el trabajo en grupo como un modo de acceso al conocimiento con "otros".

3. CONTENIDOS

Unidad 1

Rococó: Arte de la corte de los Luises: el gusto cortesano y el gusto burgués. Arquitectura palaciega: exuberancia en la decoración. El nuevo jardín. Las máquinas visuales (cámara oscura). El espectador y la interpretación: niveles de lectura. Tipos de discursos y su uso. La ruptura de dichos códigos y la construcción de nuevos elementos perceptivos, sintácticos y semánticos.

Unidad 2

Modernidad y pensamiento subjetivo: Implicaciones y alcances. Revisión de paradigmas culturales.

Neoclasicismo: la corte napoleónica y la Academia: clasicismo. Cambios en sistema artístico: consolidación de las academias, los museos, los salones artísticos y la crítica de arte. Arquitectura utópica y nuevas tipologías: forma–función y espacio. Pensamiento iluminista: tecnología moderna. Revolución y Arte en Francia y Alemania. La dicotomía: clasicismo/anti clasicismo, naturalismo/antinaturalismo. La construcción de la figura, el espacio, la utilización de diferentes códigos de acuerdo a los lenguajes y sus representaciones. Neoclasicismo y *poscolonialismo en Argentina*. Deconstrucción de modelos culturales. Perspectiva cultural ilustrada. La ciudad como unidad estilística: urbanismo en Buenos Aires y en La Plata. Peirce: signo triádico. Naturaleza relacional del signo. El signo como elemento del proceso de significación: narrativas visuales y producción de sentido.

Unidad 3

Romanticismo: Escuelas regionales y el rescate de la tradición. Un nuevo sujeto artístico: el pueblo. La construcción de una nueva figura de artista y su influencia hasta la actualidad. El artista moderno. Espiritualización del arte. Lo individual y lo histórico. El paisaje romántico. Importancia del género histórico. Ruptura con el canon tradicional de belleza. El papel del espectador. Géneros y funciones de la imagen en el período abordado. El revival en el siglo XIX.

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

Evaluación diagnóstica (grupal). Al inicio de cada tema, se realizarán actividades que indaguen acerca de los conocimientos previos que los/as alumnos/as poseen sobre la materia y/o tema a abordar. 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 ajustar estrategias y actividades docentes.

Evaluación permanente. Se constituye como elemento fundamental de la evaluación del alumno en su compromiso con la asignatura. Por tal se entiende su participación activa en clase, su aporte de material significativo tanto como el requerido por el docente para el desarrollo de las clases.

Evaluación escrita. Se prevé al menos una evaluación de carácter escrita e individual por trimestre.

Condiciones de acreditación

Presentación y aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos planteados a lo largo de la cursada (se tendrá en cuenta la fecha de entrega en tiempo y forma de los mismos tanto como su concordancia con las consignas planteadas). Aprobación de las evaluaciones escritas trimestrales en su primera instancia o en recuperatorio.

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.

6. BIBLIOGRAFÍA

AAVV. *Pintura argentina. Panorama del período 1810-2000*. Ediciones Banco Velox, Buenos Aires, 2001

AAVV. *Neoclasicismo y Romanticismo. Arquitectura Pintura Escultura Dibujo 1750-1848*. Colonia, Könemann, 2000.

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

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

Eco, Umberto. *Historia de la belleza*. Lumen, Barcelona, 2004.

Eco, Umberto. *Historia de la fealdad*. Lumen, Barcelona, 2007.

Eco, Umberto. *Signo*. Editorial Labor, S.A. Barcelona, 1994.

Gombrich, Ernst H. *La historia del arte*. Phaidon, Londres, 2009.

Gombrich, Ernst H. *La preferencia por lo primitivo. Episodios de la historia del gusto y el arte de Occidente*. Phaidon, Londres 2003.

Kant, Immanuel. *Contestación a la pregunta... ¿Qué es la ilustración?* Taurus, Buenos Aires 2013.

Krause Anna-Carola. *Historia de la pintura del renacimiento a nuestros días*. Konemann, 1995.

Ullman & Könemann, Colonia Alemania 2007.