

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES / 5º AÑO

ASIGNATURA del ciclo lectivo 2015

CURSO: Grupo 1/2

MODALIDAD: Cursada anual de 2 hs. cátedra semanales

DOCENTE/S: María Eugenia Busse Corbalán; María Noel Correbo

FUNDAMENTOS

Historia de las artes visuales de 5º año es entendida como un campo disciplinar que abarca metodologías variadas de trabajo y pone énfasis en lenguajes artísticos múltiples.

Desde este lugar se analizará la Historia del arte desde "paradigmas" o marcos "epistemológicos" actuales.

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, es decir, 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 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.

OBJETIVOS

-REFLEXIONAR sobre 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 entre fines del XIX y principios del XX.

-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 como así también los cambios 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".

CONTENIDOS

Los contenidos a trabajar se enmarcan en el Programa de *Historia de las artes visuales* de 5° año, diseñado colectivamente a partir del Plan de Estudios 2012 -desde al área teórica del Departamento de Discursos Visuales- y re-elaborado en forma continua por los docentes a cargo a partir de dispositivos de auto-evaluación institucional.

Se entiende por contenidos los temas que funcionarán como guía para la organización y dictado de clases y, en caso necesario, para la evaluación final de las alumnas y alumnos que lo requirieran. Se establece un orden secuencial, que responde a una línea cronológica, pero se entiende que, a lo largo del año, estos contenidos se abordarán de manera cíclica e incluso de modo constelar o rizomático, a fin de reforzar lo aprendido y repensarlo a la luz de los *nuevos* temas. Por lo tanto, entendemos el programa como *guión flexible*, como plataforma sobre la que trabajar dentro y fuera del aula.

Un eje transversal a toda la cursada es la historicidad de las categorías de arte, artista, obra de arte y público.

UNIDAD 1:

1.a. Eje teórico: Los salones como nuevos espacios institucionales. Reconfiguración de la narrativa mimética.

1.b. Eje Cronológico: últimas cinco décadas del siglo XIX
Europa y Latinoamérica:

Crisis de la representación mimética de la realidad: debates en la Escuela de París entre el intelecto y la percepción, entre la historia y la verdad. Reconfiguraciones entre el Realismo, el Impresionismo, el Neoimpresionismo y el Postimpresionismo. Cambios en los códigos de representación: del “cuadro ventana” al “cuadro como superficie”. Nuevas concepciones visuales a partir de las experiencias con la fotografía y el cine. La “destrucción del espacio plástico” como síntoma de una nueva narrativa.

Consolidación del sistema artístico argentino: nuevas instituciones y desafíos conceptuales.

UNIDAD 2:

1.a. Eje teórico: Vanguardias históricas. Narrativa moderna. Reconfiguración en el estatuto de la obra de arte de vanguardia. Autorreferencialidad y antiinstitucionalismo como nuevos modos modernos.

1.b. Eje cronológico: primeras tres décadas del siglo XX

Europa y Latinoamérica:

Crisis estéticas en torno a la producción y recepción de los discursos artísticos. El lugar del manifiesto como nuevo dispositivo contra el canon y lo legitimado.

Crítica al pasado desde Italia, Francia, Alemania, Rusia, Holanda y Alemania.

Latinoamérica entre el modernismo y la “búsqueda de raíces”: diferencias regionales en la constitución de las identidades nacionales. Discursos poéticos y polémicos en México, Brasil, Uruguay, Chile, Cuba y Perú.

UNIDAD 3:

2.a. Eje teórico: Fin de las vanguardias y la narrativa moderna. El lugar de las publicaciones en revistas y las exposiciones como nuevo dispositivo de producción e investigación. La función de la crítica de arte.

2.b. Eje cronológico: décadas del 40 y 50

Europa y Latinoamérica:

Crisis del cuadro de caballete: debates entre los abstractos y concretos. Espacio plástico “destruido” y reinventado. El marco como nuevo problema plástico.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las estrategias metodológicas se orientan hacia la creación de *espacios de discusión y reflexión* sobre la propia práctica artística y la de otros. Las clases son *teórico-prácticas* y se desarrollan a partir de una actividad en la que se estimula la interacción de la percepción, la reflexión y la producción, con el objeto de pensar, comprender y construir los procesos estéticos y comunicativos contemporáneos.

Se propone la creación de espacios de discusión y reflexión a través del trabajo transversal con imágenes (reproducciones de obras, videos, viñetas, etc.) y textos (de diversas fuentes). Al considerar perimido el modelo del docente-expositor/alumno- oyente, se propiciará una construcción del conocimiento a partir de la discusión de materiales previamente seleccionados, pero enriquecido por los alumnos y alumnas.

Los diversos trabajos prácticos (TP) apuntarán a la realización (a modo de trabajo final colectivo) de un gran mapa conceptual que vincule los movimientos y conceptos trabajados.

Entre las técnicas de enseñanza, pueden enumerarse:

- Torbellino de ideas.
- Exposición y explicación oral.
- Pequeños grupos de discusión inter pares. Debate interno y general
- Interpretación de textos bibliográficos y fuentes documentales. Abordaje unidireccional y comparativo.
- Análisis de obras de artes visuales, musicales, multimediales, interdisciplinarias.
- Resolución de trabajos prácticos individuales y grupales.
- Estudio dirigido a través de guías de lectura. Proyectos de investigación.
- Confeción de gráficos (pizarrón o power point) o esquemas de contenido.
- Elaboración de cuadros sinópticos y redes conceptuales.
- Construcción de líneas de tiempo.
- Producciones artísticas recreativas de tendencias contemporáneas.

Recursos (materiales y didácticos):

Entre los recursos necesarios para llevar adelante las clases, podrían enumerarse: pizarrón, fibrones de colores, proyecciones de material audiovisual (videos/dvd/powerpoint), material de lectura (libros de texto y de imágenes, catálogos de exposiciones, artículos de revistas y ponencias y demás materiales que puedan aportar tanto los estudiantes como la docente. 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. En ese sentido, se incorpora el uso de las redes sociales como espacio de circulación de información, presentación y evaluación de cierto tipo de trabajos como extensión del aula.

Además, se propone la visita a diferentes instituciones (museos, bibliotecas, centros culturales, etc.) y también el recorrido por el entorno urbano de la escuela desde otro punto de observación (graffitis, stencils, monumentos, etc). También es posible la invitación de docentes y/o artistas, para intercambiar experiencias y reflexionar sobre las problemáticas emergentes.

El trabajo con exposiciones (desde los textos de catálogo a las visitas) será transversal a toda la cursada, funcionando como disparador en torno a diversos contenidos y sujeto -en el caso de las visitas a exposiciones o museos- a la oferta disponible. Consideramos también fundamental las exhibiciones al interior de la escuela, que permiten a los estudiantes observar su producción y la de pares desde una perspectiva diversa al espacio curricular y áulica.

EVALUACIÓN y ACREDITACION

La evaluación tiene un carácter continuo, realizada a través de procedimientos formales e informales. Desde esta asignatura, pretende instalarse tanto en prácticas de *evaluación permanente* (diagnóstica, de proceso o formativa, de logros o de producto) como en instancias de *autoevaluación*. En este sentido, será necesario evaluar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje: en el principio (conocimientos previos), en el transcurso o desarrollo de una unidad didáctica y en la fase de final de evaluación.

La evaluación permanente (de proceso o formativa, de logros o de producto) forma parte de lo considerado central desde este programa. En este sentido, un componente fundamental de la calificación y valoración del/ la alumno/a reside en la *performance*/ desarrollo 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, cuestionar, saldar dudas, reflexionar sobre la exposición docente y/o la bibliografía. Dicha participación crítica se traslada también al espacio de las redes sociales.
- Resolución en tiempo y forma (escrita y/u oral) de las diversas consignas. Aporte de material requerido por la docente (imágenes, tareas, trabajos, lecturas).
- Evaluación oral de TP y/o lectura de bibliografía: hacemos especial hincapié en la correcta incorporación y utilización del vocabulario específico y la comprensión de los conceptos trabajados en clase.

Las acreditaciones se realizan a través de los diferentes trabajos prácticos (dos por bimestre) y de la exposición de una investigación final (individual), en la que los alumnos pondrán a prueba ciertos contenidos recorridos por la cursada¹. A su vez, otras estrategias e instrumentos de evaluación pueden ser: diagnóstico de los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar (en forma oral o escrita), observación de la dinámica grupal, ponderación del tipo de definiciones, preguntas y argumentaciones utilizadas, empleo de vocabulario preciso, corrección de trabajos prácticos individuales y grupales, sondeo de dificultades, interpretación de textos e imágenes visuales, autoevaluación (identificando modificaciones ante las concepciones iniciales), corrección del trabajo e informe finales.

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 compensatoria (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, y en tanto el promedio sea 21. El último trimestre no puede tener una calificación inferior a 7 (siete), aun cuando el promedio de los tres trimestres lo permitiera.

1. 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

-AAVV. *Cultura, arte y región*. Temas de la academia. Academia Nacional de Bellas Artes. Bs As. 2013

¹ La valoración de los trabajos de corte teórico recae no solo en la presentación en tiempo y forma sino en la comprensión y elaboración de los conceptos.

- 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.
- 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.
- 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.
- Longoni, R. y Moletni, JC. *Francisco Salamone. Maestros de la arquitectura argentina*. UBA, FADU. Clarín, Bs As. 2015
- 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.) 2003.
- 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.