

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES / 6º AÑO

ASIGNATURA del ciclo lectivo 2015

CURSO: Grupo 1/2

MODALIDAD: cursada anual de 2 hs. cátedra semanales

DOCENTE/S: María Noel Correbo; Magdalena Inés Pérez Balbi

FUNDAMENTOS

Historia de las artes visuales de 6º 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

COMPRENDER los emergentes artísticos y culturales durante la segunda mitad del siglo XX.

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.

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 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 6° 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.

Entendemos 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 un a 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.

UNIDAD 1:

1.a. Eje teórico: Historicidad de las categorías de arte, artista, obra de arte y público.

El lugar del manifiesto y los textos de artista.

Concepto de neovanguardia.

1.b. Eje Cronológico:

a. **Europa y Norteamérica:** Cambios en el escenario del sistema artístico después de las guerras mundiales. Noción de neovanguardia y de nuevos comportamientos artísticos. El Expresionismo Abstracto. Las Nuevas figuraciones. Pop art, Figuración narrativa. La Abstracción pospictórica. El arte óptico.

b. Visiones en Argentina: La Nueva Figuración y el Informalismo.

UNIDAD 2:

2.a. Eje teórico: El proceso de desmaterialización y el camino hacia el conceptualismo. Nuevas configuraciones del sistema del arte: crítica, mercado, medios, instituciones de formación y exhibición.

El lugar de las exposiciones como nuevo dispositivo de producción e investigación.

2.b. Eje cronológico:

- a. La Abstracción pospictórica. El arte óptico. El Arte objetual. Conceptualismo y arte conceptual, tendencias, perspectivas. Happennig, body art, performances, land art, arte póvera, minimalismo.
- b. **Latinoamérica:** Las experiencias visuales a partir de los '60. El Instituto Di Tella y el CAYC. Los casos argentino y brasilero en los años 60 -70. La experimentación, Groupe Recherches D'Art Visuel y Cinetismo. Las nuevas figuraciones. Conceptualismos en América Latina.

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.
- Confección 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 de 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 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.

BIBLIOGRAFÍA

El trabajo pautado tanto en clase como para actividades extra-clase se orienta a discutir y problematizar en base a citas o 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. *Perder la forma humana*. Catálogo de exposición. Museo Nacional Reina Sofía, 2012.
- ALONSO, R. "Arte y tecnología en Argentina: Los primeros años". *Leonardo Electronic Almanac*, 13: 2005. Disponible en: http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/primeros_anios.php
- "Sistemas, acciones y procesos. 1965-1975". Fragmento del catálogo exposición en Fundación Proa, Bs. As. 2011.
- ARGAN, G. *El arte moderno*, Akal, 1988.
- BUCHLOH, B. *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Capítulos 5 y 6. Akal, Madrid. 2004
- CALABRESE, O. *Cómo se lee una obra de arte*, Paidós, 1990, selección de capítulos.
- CIPOLLINI, R. *Manifiestos Argentinos, políticas de lo visual*, Adriana Hidalgo, Bs. As., 2003
- DAVIS, F. "Dispositivos Tácticos. Notas para pensar los conceptualismos en Argentina en los 60/70", Revista digital Territorio teatral N° 4, 2009. Disponible en: http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n4_02.html
- DE RUEDA, M. "La exaltación del objeto y sus tendencias en el arte argentino. Experimentación y concepto", en: AAVV: *Nuevos ensayos de arte. Sobre Arte Argentino del siglo XX*. Premio Fundación Klem, Buenos Aires. 1995
- FOSTER, H. "¿Quién le teme a la neovanguardia?" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Akal, Madrid, 2001.
- GIUDICI, A. (comp.) *Arte y política en la década del '60*. Catálogo de exposición. Palais de Glace, 2002.
- GIUNTA, A. *Vanguardia, internacionalismo y política*. Buenos Aires, Paidos, 2001.
- "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo". En BURUCÚA, J.E. (comp.): *Nueva historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol 2. Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
- GOLDBERG, R. Cap.VI: "Arte Vivo, h.1933 hasta la década de 1970" y "El arte de las ideas y la generación de los medios de comunicación, 1968 a 1986", en: *Performance Art*. Destino, Barcelona. 1988
- GRADOWCZYK, M. *Arte abstracto. Cruzando líneas desde el sur*. EDUNTREF, Caseros, 2006.

- GREENBERG, C. "La crisis de la pintura de caballete", en *Arte y Cultura*. GGilli, Barcelona, 1979.
- GUASH, A. M. *El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995*. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997.
- GUILBAUT, S. "Pinceles, palos, manchas: algunas cuestiones culturales en Nueva York y París tras la Segunda Guerra Mundial", en *Bajo la bomba. El jazz de la guerra de imágenes trasatlántica. 1946-1956* (Catálogo exposición). Barcelona, MACBA, 2007.
- HERRERA, M. J. "En medio de los medios. La experimentación con los medios masivos de comunicación en la Argentina en la década del 60", en: *Arte argentino del siglo XX*. FIAAR y Fundación Telefónica, Buenos Aires, 1997
- "Los años setenta y ochenta en el arte argentino. Entre la utopía, el silencio y la reconstrucción". En BURUCÚA, J.E. (comp.): *Nueva historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol 2. Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
- KATZENSTEIN, I. *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años 60*. Fragmentos de Pacheco, Longoni y documentos de artistas. Buenos Aires, Fundación Espigas, 2007.
- KOLDOBSKY, D. "Memoria mediática versus arte efímero", en: ENIAD, UNLP, La Plata, 2002
- LONGONI, A. y MESTMAN, M. *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el '68 argentino*. Cap. 8: "Tucumán Arde". El cielo por asalto. Buenos Aires, 2000
- LONGONI, A. "Tucumán sigue ardiendo". En Internet: <http://www.arteamerica.cu/8/dossier/longoni.htm>
- Vanguardia y Revolución. Arte e izquierdas en la argentina de los sesenta-setenta*. Ed. Ariel, Buenos Aires, 2014.
- LÓPEZ ANAYA, J. *Arte Argentino*, Emecé, 2005, Bs. As.
- LUCIE SMITH, E. *Movimientos artísticos desde 1945*. Ed. Destino, Barcelona, 1991 [1ra ed en inglés: 1969]
- MARCHAN FIZ, S. *Del arte objetual al arte de concepto*. Akal, Madrid, 1997
- MORGAN, R. *Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual* Akal, Madrid, 2003.
- PENHOS, Marta: *Tras los pasos de la norma*, CAIA 2, del Jilguero, 1999, Bs. As.
- PEREZ BALBI, M. "Poesía experimental desde La Plata. Crónica del Movimiento Diagonal Cero (1966-1969)" en *Boletín de Arte*, Año 12, n° 12. La Plata, Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, UNLP, 2010. Disponible on line: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18593>
- RAMÍREZ, MV. "Reflexión heterotópica: las obras". *Heterotopías. Medio siglo sin-lugar: 1918-1968*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.
- SÁNCHEZ PÓRFIDO, E. y FUKELMAN C. "Entre lo efímero y perdurable: Escombros". Ponencia. Jornada del centro de estudios teoría y crítica. Facultad de Humanidades. Rosario. 2010.

- SUAREZ GUERRINI, M.F. "Arte argentino de la década del sesenta en la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes" en I Concurso de Investigación en Historia de las Artes Visuales. Instituto de Cultura. Provincia de Buenos Aires. La Plata. s/f.
- TRAVERSA, Oscar. "Aproximaciones a la noción de dispositivo", en Signo y seña nº 12, Buenos Aires, 2001