

Departamento: **Artes**

Asignatura: **Historia del Arte Visual**

Nivel: **4º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **María Julia Alba (suplen Marina Panfili, Flavia Tersigni y Federico Santarsiero) y Cecilia Cappannini**

I. FUNDAMENTACIÓN

Propuesta académica general de *Formación Visual e Historia del Arte Visual*.

Comprendemos a nuestro objeto de estudio como parte de la producción simbólica que se ocupa especialmente de acercarse, analizar e interpretar, los fenómenos humanos vinculados con la cultura visual, entendiendo a la cultura, en el sentido antropológico del término.

El campo de la educación artística visual involucra diferentes formas de abordaje y múltiples enfoques teórico/práctico. Como ámbito privilegiado de producción simbólica nos permite poner en juego variables cognitivas, sensoriales, afectivas y valorativas.

Consideramos que el arte es un producto social que involucra a los sujetos y que por lo tanto no hay arte por fuera de las relaciones sociales; la escuela como sitio de socialización y construcción de vínculos, nos permite concebir el espacio destinado a la práctica artística como un lugar propicio para la expresión, la comunicación, la construcción de conocimiento, la experimentación y la puesta en escena de conceptos que multipliquen el número de los caminos exploratorios posibles. *"La experiencia medial que realizamos con las imágenes (la experiencia de que las imágenes utilizan un medio) está basada en la conciencia de que utilizamos nuestro propio cuerpo como medio para generar imágenes interiores o para captar imágenes exteriores: imágenes que surgen en nuestro cuerpo, como las imágenes de los sueños, a las que percibimos como si utilizaran nuestro cuerpo como medio anfitrión. La medialidad de las imágenes es una expresión de la experiencia del cuerpo"* (Belting, 2010)

Dentro de los contenidos curriculares que se desarrollan desde primero a quinto año diferenciamos dos ciclos que pautan un recorrido desde la incorporación del léxico técnico y la experimentación plástica visual -1ero a 3er año- y una propuesta de sesgo analítico, histórico y contextual con la asignatura Historia del Arte para 4to y 5to del ciclo superior; poniendo el énfasis en la necesidad de una propuesta teórico/metodológica que promueva nuevas experiencias y que permita conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo hacia la apropiación de los contenidos sino también a la realización de producciones creativas. La conceptualización, la contextualización, la experimentación y la simbolización son niveles que encuadran nuestro campo de trabajo. *"Los estudiantes están llenos de ideas, imágenes, viven entre imágenes, componen intuitivamente imágenes; todos sacan fotos, filman, usan las computadoras, navegan por internet. La experiencia la tienen, lo que no tienen es vocabulario específico, criterios compositivos o analíticos, y esto es lo que les tenemos que enseñar"* (Ciafardo, 2011)

El enfoque didáctico institucional del Liceo instala el concepto de "Aula heterogénea", noción que permite comprender diferentes formas de "ser joven" y multiplica los trayectos que realizan los/las estudiantes en la escuela. Desterrando la idea de un tránsito único o unificado, favoreciendo múltiples puntos de llegada, diferentes formas de apropiación de saberes y dando lugar a la emergencia de lo diverso; la heterogeneidad supone poner en escena la pluralidad de singularidades, miradas, saberes, subjetividades, trayectorias, voces, orígenes, historias, contextos, comportamientos, favoreciendo las prácticas inclusivas y deconstruyendo la idea de escuela como institución homogeneizadora.

En relación a los fenómenos visuales comprendidos histórica y culturalmente como fenómenos artísticos, los entendemos en su contexto de producción, circulación y reapropiación. En este sentido los niveles de

análisis reflexivo, crítico y de valoración de la obra serán centrales, privilegiado el tratamiento dentro del aula del *eje conceptual y relacional* por sobre el cronológico, de modo tal que podrán darse al mismo tiempo más de una coordenada histórica. Graciela Speranza sostiene “(...) *el principio atlas busca otra forma de saber, explosiva y generosa (...) que hace saltar los marcos, apuesta por una heterogeneidad esencial que no quiere sintetizar con las certezas de la ciencia o los criterios convencionales del arte, ni clasificar como el diccionario, o la enciclopedia, ni describir exhaustivamente como el archivo, sino descubrir con la imaginación, baudelerianamente, las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias, las analogías*” (Graciela Speranza, 2012) El principio atlas nos permite reconfigurar el orden de las cosas, los lugares y el tiempo. Nos permite poner en diálogo imágenes diversas, agruparlas y reagruparlas una y otra vez.

En esta misma línea de pensamiento retomamos la reflexión de Georges Didi-Huberman “*(Este método experimental) constituye una nueva forma de contar la historia de las artes visuales alejada de los esquemas históricos y estilísticos de la crítica académica del Arte (...) Hacen que se encuentren cosas fuera de las clasificaciones habituales, sacan de esas afinidades un género de conocimiento nuevo, que nos abre los ojos sobre aspectos del mundo inadvertidos, sobre el inconsciente mismo de nuestra visión*” (Georges Didi-Huberman, 2010)

Nos proponemos explorar, investigar, experimentar, intervenir, crear y enriquecer nuestra experiencia con nuevas propuestas para nuestras y nuestros estudiantes; ya que consideramos el proceso de enseñanza/aprendizaje como un fenómeno vincular de carácter social que nos involucra como actores, poniendo en juego valores y conocimientos previos. “*En el Atlas Mnemosyne, Aby Warburg concibió un modelo fantasmal para la historia del arte que no se rige por ciclos de vida y muerte, grandeza y decadencia, transmisiones e influencias, sino por supervivencias: reapariciones de formas y motivos, latencias, migraciones y anacronismos que las constelaciones de imágenes del atlas revelan en el montaje. La historia del arte nunca nace; vuelve a comenzar cada vez en el presente*” (Graciela Speranza, 2012) Esta forma de construcción y apropiación de saberes nos pone en sintonía con el otro, puesto que todos y todas tenemos algo que enseñar y algo que aprender.

II. OBJETIVOS

Comprender las producciones de la cultura visual comprendidas en el escenario latinoamericano precolombino, y europeo como manifestaciones visuales de dominación, para luego convertirse en hegemónicas.

Interpretar a las producciones de la cultura visual en base a la relación América/Europa desde los períodos formativos, clásicos y postclásicos en América precolombina y Edad Media hasta postimpresionismo en Europa.

Identificar el lenguaje visual, como un lenguaje en el que interviene un código o léxico en relación estrecha con la formación sociocultural que le dio origen, en América y en Europa (occidente)

Componer propias producciones en las que intervengan creativamente los contenidos y posibilidades que otorga el lenguaje visual.

Valorar las producciones de la cultura visual en tanto formas de producir conocimiento sobre el mundo y como producciones placenteras de acceso a la realidad.

Justificar la dimensión comunicacional de las obras de la cultura visual, en particular las llamadas “obras de arte”, en su lectura y reanimación social permanente.

Compartir democráticamente, el análisis crítico y reflexivo de las producciones de la cultura visual y sus propias producciones creativas.

III. CONTENIDOS

Ejes conceptuales

a) La representación de la figura humana en América (formativo, clásico y postclásico) y en Europa (antigüedad, Edad Media, siglo XV hasta las rupturas del siglo XX).

Estrategias metodológicas: vinculadas con las articulaciones que permitan relacionar las diferencias representacionales de la figura humana en las diferencias socioculturales. Podrán implementarse líneas del tiempo o cualquier otro recurso que le permitan relacionar continuidades y discontinuidades en la representación visual del cuerpo y su significación social.

b) El cuerpo y la exaltación: la exaltación religiosa, la exaltación del amor, la exaltación del espíritu nacional

Estrategia metodológica: en la coordenada temporo-espacial planteada se incluyen dentro de la figuración humana el contenido teórico de la exaltación vinculada con el discurso religioso, con el amor en las formas de la modernidad europea y las trasladadas luego de la colonización a América y la exaltación de lo nacional en los incipientes y luego constituidos Estados nacionales.

c) La representación del espacio: representado/vivenciado/transgredido.

Estrategias metodológicas que contemplen el espacio construido por los pueblos precolombinos en sus centros ceremoniales, el construido y representado por la Iglesia en occidente durante la Edad Media y el Renacimiento con la invención de la perspectiva de punto de fuga, hasta los espacios de poder construidos por Europa del neoclasicismo hasta la transgresión postimpresionista haciendo introducción al espacio cubista de Cézanne.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Como se ha mencionado en la fundamentación general, esperamos articular en 4to año, a la perspectiva comunicacional de las obras de la cultura visual, las que provienen de las ciencias sociales, la historia, la sociología, la antropología y la arqueología, sobre todo para acercarnos a la cultura visual de América precolombina.

En este sentido, esperamos articular los contenidos teóricos provenientes de estas disciplinas con el análisis de las producciones visuales entendidas su dimensión expresiva, metafórica y comunicativa, y como correlato de las formaciones socioculturales que le dieron origen.

Atendiendo a que los y las estudiantes alumnos podrán acceder a la observación, conceptualización y expresión de los contenidos, las metodologías propuestas serán seleccionadas por cada docente pudiendo acceder al soporte papel, a la digital o al de la expresión corporal para cumplir con estos niveles de acceso a la imagen y su incorporación como formas de conocimiento.

V. EVALUACIÓN

Enfoque

En el marco del Aula Heterogénea y las trayectorias reales, consideramos la evaluación de carácter procesual y cualitativa, situada en contexto, que habilite la posibilidad de detectar fortalezas y debilidades que se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, más que calificar el resultado final. Asumir la evaluación como un proceso y no como un fin en sí misma, nos permite realizar ajustes, regular la tarea y ofrecer más oportunidades. En este mismo sentido, consideramos que es importante la co-evaluación a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde las/los estudiantes reflexionen sobre nuestras propuestas, sugieran modificaciones y de esta manera nos permiten ir realizando ajustes.

En este marco, proponemos dinámicas evaluativas formativas que contemplen la pluralidad de singularidades, miradas, saberes, subjetividades, trayectorias, orígenes, historias, contextos y comportamientos, favoreciendo las prácticas inclusivas.

Por tal motivo, evaluaremos a los y las estudiantes teniendo en cuenta esta diversidad, los diferentes modos de vincularse con la tarea asignada (actitudes, capacidades cognitivas complejas, habilidades, valores) y propiciando la autoevaluación.

Instrumentos

Los instrumentos de evaluación –la observación, las preguntas atinadas, el registro de clase, la participación, la responsabilidad con los materiales solicitados, etc- nos permitirán observar y conocer si las/los estudiantes pueden dar cuenta de sus procedimientos en la concreción del trabajo, más allá del resultado final al que arriben para poder tomar decisiones sobre el curso de los procesos de aprendizaje.

La presentación periódica de producciones entregadas en diferentes soportes.

La exposición, por parte de las y los estudiantes, de argumentos orales y escritos de los contenidos trabajados en realizaciones visuales.

Las correcciones orales del o de la docente en base a la puesta en común de los contenidos y realizaciones expuestas de las y los estudiantes.

El armado y la articulación de debates referidos a otras instancias de actividades como las exhibiciones plásticas visuales en el ámbito escolar y extraescolar.

Criterios

La elaboración y organización de las producciones visuales en relación a los tres núcleos temáticos presentados en el nivel.

La elección y utilización de los diversos materiales y soportes.

La apropiación y uso del vocabulario específico.

La disposición activa y autónoma en el proceso de producción.

El análisis crítico en la construcción de sus propuestas.

La participación en instancias de reflexión grupal en base a la puesta en común de los contenidos presentes en las producciones expuestas de los y las estudiantes.

La selección, organización y apropiación de los espacios para el montaje, muestras y exposición de las producciones realizadas.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Se utilizarán: recursos en soporte papel y digital, incluidos los de la expresión corporal y las visitas a eventos dentro de la ciudad (Macla, Teatro Argentino, Museo arte y memoria, entre otros).

Filmografía

11'09"01 – 11 de septiembre (2002) 11 cortometrajes, varios directores: Samira Makhmalbaf, Claude Lelouch, Youssef Chahine, Danis Tanovic, Idrisa Uedraogo, Ken Loach, Alejandro González Iñárritu, Amos Gitai, Mira Nair, Sean Penn, Shohei Imamura.

El nombre de la Rosa (1986) Jean-Jacques Annaud

La armada Brancaleone (1966) Mario Monicelli

Los Monty Python y el Santo Grial (Los caballeros de la mesa cuadrada) (1974) Terry Gilliam y Terry Jones

El molino y la cruz (2011) Lech Majewski

Vatel (2000) Roland Joffé

Nauraleza muerta (1997) Harun Farocki

Pinturas famosas (Cine de animación) Marteen Kopfman

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para los y las estudiantes

Belting, Hans. (2010). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz editores.

Didi-Huberman, George. *Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Texto de la muestra con el mismo nombre realizada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.*

Didi-Huberman, George (2017). "Las imágenes no son sólo cosas para representar", Página 12, entrevista. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/45024-las-imagenes-no-son-solo-cosas-para-repre>

Dussel, Inés. (2009). "Entrevista con Nicholas Mirzoeff. La cultura visual contemporánea: política y pedagogía para este tiempo." *Revista Propuesta Educativa* n°31, Año 18. Buenos Aires: FLACSO.

Duby, George. (1999) *Arte y sociedad en la Edad Media*. Ed. Taurus. Bs. As.

Eco, Umberto. (2004) *La historia de la belleza*. Ed. Lumen. Barcelona

Eco, Umberto (2007) *La historia de la fealdad*. Ed. Lumen. Barcelona

Ferrari, León. (2005) *Prosa Política*. Ed. Siglo XXI. Bs. As.

Foucault Michel. (1994) "Las otras meninas". En Foucault Michel. *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI, México.

Gympel, Jan (1996) *Historia de la Arquitectura. De la Antigüedad a Nuestros Días*. Ed. Konemann. Barcelona.

Gombrich, Ernst. (1999) *La Historia del Arte*. Ed. Sudamericana. Bs. As.

Jones, Stephen Richards (1985) *Introducción a la Historia del Arte. El Siglo XXVIII*. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona.

Kraube, Anna-Carola. (1995) *Historia de la Pintura. Del Renacimiento a Nuestros Días*. Ed. Konemann. Colonia.

Le Goff, Jacques. (2007) *La Edad Media explicada a los jóvenes*. Ed. Paidós. Bs. As.

Le Goff, Jacques y Truong, Nicolas. (2005) *Una Historia del cuerpo en la Edad Media*. Ed. Paidós. Bs. As.

Malaxecheverría, Ignacio (2002) *Bestiario Medieval*. Ed. Siruela. Barcelona.

Rissebbero, Bill. (1995) *Historia dibujada de la Arquitectura*. Celeste Ediciones. Madrid.
Rep. (2004) Bellas Artes. Ed. Sudamericana. Bs. As.
Speranza, Graciela. (2012). Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes. Barcelona: Ed. Anagrama.
Shaver-Crandell Anne. (1989) Introducción a la Historia del Arte. La Edad Media. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona.
Wittkower, Rudolph. (1999) La Escultura: procesos y principios. Alianza Editorial. Madrid.

Para los y las docentes

Alcina Franch, (1982), *Arte y Antropología*. Ed Alianza. Madrid.
Anijovich, Rebeca (2011) *Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos*. Aique Grupo Editor.
Aumont Jacques. (1992). *La imagen*, Paidós, Barcelona
Belting, Hans. (2010). Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz editores.
Berger John. (2000). *Modos de ver*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona
Didi-Huberman, George. Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Texto de la muestra con el mismo nombre realizada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Didi-Huberman, George (2017). "Las imágenes no son sólo cosas para representar", Página 12, entrevista. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/45024-las-imagenes-no-son-solo-cosas-para-repre>
Dussel, Inés. (2009). "Entrevista con Nicholas Mirzoeff. La cultura visual contemporánea: política y pedagogía para este tiempo." Revista Propuesta Educativa n°31, Año 18. Buenos Aires: FLACSO.
Chueca Goytía, Fernando (1968) *Breve Historia del Urbanismo*. Alianza Editorial. Madrid.
Didi-Huberman, Georges. (2014) *Exvoto: imagen, órgano, tiempo*. Ed. Sans Soleil.
Duby, George. (1999) *Arte y sociedad en la Edad Media*. Ed. Taurus. Bs. As.
Dussel Inés y Gutiérrez Daniela (comp). (2006). *Educación la mirada, políticas y pedagogía de la imagen*. Editorial Manantial, Buenos Aires.
Eco, Umberto. (2004) *La historia de la belleza*. Ed. Lumen. Barcelona
Eco, Umberto. (2007) *La historia de la fealdad*. Ed. Lumen. Barcelona
Ferrari, León. (2005) *Prosa Política*. Ed. Siglo XXI. Bs. As.
Foucault, Michel. (1994) "Las otras meninas". En *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI. México.
García Canclini, Néstor. *La producción simbólica*. Siglo XXI. México.
Gauthier Guy. (1992). *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Ed. Cátedra, Barcelona
Gombrich, Ernst. (1999) *La Historia del Arte*. Ed. Sudamericana. Bs. As.
Gubert Román. (1992), *La mirada opulenta*. Editorial Gustavo Gilli, México.
Hauser, Arnold. (1969) *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Ed. Guadarrama. Madrid.
Hauser, Arnold. *El Manierismo*.
Hernández Fernando (2003) *Educación y cultura visual*. Octaedro-eub. Barcelona.
Le Goff, Jacques. (2007) *La Edad Media explicada a los jóvenes*. Ed. Paidós. Bs. As.
Le Goff, Jacques y Truong, Nicolas. (2005) *Una Historia del cuerpo en la Edad Media*. Ed. Paidós. Bs. As.
Lomban, Juan Carlos (1994), *Historia del arte latinoamericano*. Asociación Cultural Filmes.
Malaxecheverría, Ignacio (2002) *Bestiario Medieval*. Ed. Siruela. Barcelona.
Marcasciano S., *Filosofía y Formación Ética y Ciudadana 2*. Ed. Kapelusz. Quilmes.
Mitchell, W.T.J. (2014) ¿Qué quieren realmente las imágenes? Javier Fresneda Trad. México: COCOM, FrontGround A. C. y la ESAY.
Muñoz Cobeñas, Leticia (1987). *Arte indígena actual, noroeste argentino*, Ed Búsqueda.
Muñoz Cobeñas Leticia. (2000), "Problemas estéticos", en Morando N., Arca C., Fulgheri E.
Nun Berta. (2008). *Los proyectos de arte*. Ed. Magisterio del Río de La Plata, Grupo editorial Lumen.
Ramírez, Juan Antonio. (1989) *Historia del arte y Medios de Masas*. Cátedra. Madrid.
Read, Herbert. (1994) *El Arte de la Escultura*. EME Ediciones. Bs. As.
Renaud Alain y otros. (1990). *Videoculturas de fin de siglo*. Ed. Cátedra. Barcelona.
Rissebbero, Bill. (1995) *Historia dibujada de la Arquitectura*. Celeste Ediciones. Madrid.
Sábato, Ernesto. (1996) *Hombres y Engranajes*. En Sábato, Ernesto. *Obra Completa*. Ensayos. Ed. Seix Barral. Bs. As.
Speranza, Graciela. (2012). Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes. Barcelona: Ed. Anagrama.
Venturi Lionello. (1966) *Cómo se mira un cuadro, de Giotto a Chagall*. Ed. Losada. Buenos Aires.
Viñes Lorenzo. (1990). La lectura de la imagen. Paidós. Barcelona.

Wittkower, Rudolph. (1999) La *Escultura: procesos y principios*. Alianza Editorial. Madrid.