

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, Inés Balercia y Cecilia Cappannini**

I. FUNDAMENTACIÓN

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

Introducimos en la presentación de los programas, una breve reseña de nuestras reflexiones para su modificación. Éstas han comprendido la caracterización de nuestro objeto de estudio puesto en relación con el proceso de enseñanza -aprendizaje, en general y en la especificidad que definimos en cada nivel. Comprendemos a nuestro objeto de estudio como un recorte de la vida 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. No obstante, hasta el momento, hemos diferenciado dentro del Departamento de Artes, *Formación Visual* de *Historia del Arte*, diferencia que contempla en los primeros años, la dimensión de la producción y de acercamiento al código visual desde su comprensión vivencial; para incluir específicamente la coordenada histórica, pertinente a la Historia del Arte, a partir de 4to año, cuidando de dar continuidad a los ejes temáticos que se trabajaron desde el 1er año de la formación Secundaria.

En términos pedagógicos y didácticos referidos a la enseñanza de la cultura visual, proponemos tanto para *Formación Visual* como para *Historia del Arte* tres niveles: a) El nivel de la producción – lenguaje visual, imprescindible, que contempla el conocimiento del código visual; b) El nivel crítico, de apreciación y c) El nivel de cultura visual contextualizando y conducente a emitir juicios de valor. (Nun, 2008). A pesar de la especificidad que supone el acercamiento al lenguaje visual de 1ro a 3er año, hemos acordado incluir los tres niveles de primero a quinto año, marcando de este modo la continuidad. Respecto de la capacidad creadora, entendemos que el análisis y la interpretación del código visual, debe estar dirigido a que los alumnos puedan conceptualizar vieja o nueva información sin subestimar las destrezas y capacidades que han adquirido a lo largo de su vida.

Los programas han sido formulados atendiendo centralmente a *ejes conceptuales* que plantean el contenido teórico a desarrollar desde los niveles antes mencionados y que pretenden dar cuenta del valor cognitivo y poético del mismo. Estos *ejes conceptuales* son centrales para orientar la noción del contenido que se debe trabajar en cada nivel, atendiendo didácticamente a que los mismos sean trabajados durante los primeros tres años en referencia al código visual, y que luego se continuarán hasta 5to año.

Cada *eje conceptual*, tiene una *estrategia metodológica* para su implementación que comprenderá el acercamiento a la problemática y su desarrollo en la *observación, conceptualización y expresión*, de 1ro a 5to año.

En esta propuesta teórica/metodológica, caracterizamos al docente como un motivador, propiciador de nuevas experiencias en las que irá conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la apropiación independiente de los contenidos y su correlato en producciones creativas y placenteras.

Como estrategia metodológica estrechamente vinculada con los contenidos, observamos la necesidad de producir las rupturas visuales desde primer año, de modo tal que las llamadas "Vanguardias Artísticas del siglo XX", deberán estar presentes desde los primeros años en el acercamiento, análisis e interpretación de contenidos conceptuales tales como la línea, el color, la forma, entre otros. En este acercamiento hemos partido del supuesto teórico de considerar centrales las rupturas producidas por estos movimientos, que revisaron y relativizaron la hegemonía visual propuesta desde occidente con la invención de la perspectiva de punto de fuga y su representación e interpretación del espacio.

Además de la interacción y diálogo con las vanguardias artísticas del siglo XX, destacamos la introducción y el análisis de las producciones argentinas y latinoamericanas a lo largo de toda su historia; desde la precolombina, pasando por la hispana o de colonización y también en las configuraciones visuales que promovieron los Estados latinoamericanos a partir de la formación del Estado/Nación hasta la actualidad.

En relación a los fenómenos visuales comprendidos histórica y culturalmente como fenómenos artísticos, los entendemos en su contexto de surgimiento y en su reanimación comunicacional permanente. En este sentido los niveles de análisis crítico, reflexivo y de valoración de la obra serán centrales para su reanimación, no cristalizando la interpretación sino generando o disparando múltiples interpretaciones del fenómeno visual. En este mismo sentido, hemos privilegiado el tratamiento dentro del aula del *eje conceptual* por sobre el cronológico, de modo tal que podrán darse al mismo tiempo más de una coordenada histórica. Por ejemplo: en el tratamiento del espacio, podrá articularse el siglo XV y el siglo XX.

Como estrategia metodológica y de anclaje, los alumnos tendrán una línea del tiempo que los ubique en tiempo y espacio y que podrá ser implementada por cada docente siendo obligatoria a partir de 4to año. En la formulación para todo el departamento, entendemos que la producción *artística* es un fenómeno humano esencialmente comunicacional; y atendiendo a la cuestión específicamente pedagógica de intercambio y puesta en común, consideramos fundamental el exponer los trabajos de 1ro a 5to para que los alumnos miren, comenten, aprecien su producción y la de otros. Los trabajos deberían tener una breve explicación del objetivo de la propuesta.

Respecto las estrategias metodológicas y atendiendo a la fundamentación general, se contemplará la observación, conceptualización y expresión puestos en relación con determinadas producciones y coordenadas históricas.

En relación a la evaluación, comprendemos al proceso iniciado en el aula como el tiempo y el espacio donde desarrollar las capacidades y competencias de nuestra área, evaluando el proceso, la participación en clase, la interacción con el grupo y la producción de trabajos. Sin descuidar la dimensión placentera y de creación en los tres niveles de abordaje sugeridos para los cinco años: producción, análisis, interpretación/valoración.

Desde lo específicamente disciplinar, nos queda como asignatura pendiente el desarrollar seminarios internos en los que podamos continuar reflexionando en torno a las perspectivas teóricas que dieron lugar al análisis e interpretación de los códigos *instituyentes*, (revisando la teoría de la Gestalt y otras perspectivas) en los que podamos analizar las modificaciones que han producido la inclusión en la vida cotidiana de las nuevas tecnologías, en sus diversos soportes y dispositivos atendiendo especialmente a cómo han modificado el fenómeno de la percepción y las destrezas vinculadas especialmente con la cultura visual.

Objetivos generales:

Comprender las producciones de la cultura visual, como producciones creadas por un lenguaje propio del Hombre, en el que intervienen variables cognitivas, sensoriales, afectivas y valorativas.

Interpretar a las producciones de la cultura visual como las producciones surgidas y situadas en contextos históricos y sociales.

Identificar el lenguaje visual, como un lenguaje en el que interviene un código o léxico y las infinitas formas de articulación que han dado origen a los 30.000 años de cultura visual.

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.

Nivel 4º año

La presente propuesta espera dar continuidad a las reformas introducidas como ejes conceptuales, desde los primeros años de la educación secundaria básica. Es en este sentido que proponemos estos ejes en articulación con las configuraciones visuales que los alumnos han estado viendo durante 1ro, 2do y 3er año a las que se sumarán, atendiendo a la edad de adolescentes que contempla 4to año, la coordenada histórica y espacial. En esta coordenada se contempla sostenidos por una línea del tiempo orientadora, el poder acercarnos con los alumnos a una visión sincrónica (Europa y Latinoamérica en un mismo tiempo) y en la dimensión diacrónica propia de la historia, que permita observar en base a estos ejes conceptuales, las transformaciones surgidas desde el siglo XV hasta el XIX y las rupturas y propuestas que se producen en los géneros visuales a partir de las llamadas vanguardias artísticas del siglo XX, haciendo hincapié en el postimpresionismo.

Como se ha mencionado desde la fundamentación general del área, los alumnos deberían poder acceder a la *observación, conceptualización y expresión* de los contenidos

Metodológicamente esperamos hacer dialogar obras de períodos y propuestas diferentes, implementado como soporte en el ir y venir, una línea del tiempo y un mapa conceptual comparativo que contemple según objetivos, el contexto de surgimiento de la obra, su ubicación geográfica y la problematización dentro de la cultura visual y la continuidad o ruptura propuesta.

II. OBJETIVOS

Comprender las producciones de la cultura visual comprendidas en el escenario latinoamericano precolombino, y en la Europa 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 constituídos 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 los discursos visuales entendidos en toda su dimensión expresiva y como correlato de las formaciones socioculturales que le dieron origen, incluido el impacto cultural y social de la colonización y la formación de los estados /nación durante el siglo XIX y XX.

La lectura de la imagen se llevará adelante atendiendo a las pautas formuladas por el lenguaje visual y el análisis semiótico de la imagen.

Los recursos que proporcione las nuevas formas audiovisuales, incluidos la elaboración de Power point, hasta las formas “tradicionales” en papel e incluyendo la expresión corporal en la formulación de imágenes corporales que podrán construir con sus propios cuerpos, en un abanico de elección que podrán hacer los docentes, sobre todo atendiendo a la etapa de transición y modificación de los programas dentro del área.

Atendiendo a que los 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, al 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

Sostenemos que la heterogeneidad presente en las aulas destierra la idea de un tránsito único o unificado y multiplica los trayectos que realizan los/las estudiantes en la escuela; favoreciendo múltiples puntos de llegada, diferentes formas de apropiación de saberes y dando lugar a la emergencia de lo diverso. En este marco, proponemos dinámicas evaluativas que contemplen la pluralidad de singularidades, miradas, saberes, subjetividades, trayectorias, orígenes, historias, contextos y comportamientos, favoreciendo las prácticas inclusivas.

Los alumnos y el propio proceso de enseñanza/aprendizaje serán evaluados en cada clase, según devolución de los alumnos. Además hemos previsto pruebas diagnósticas periódicas que permitan al docente sintetizar cómo se han ido internalizando los contenidos trabajados en las clases.

La entrega de trabajos prácticos y la participación, también forman parte de la evaluación que el docente pondrá en diálogo con los alumnos para consensuar la evaluación final del boletín.

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 el alumno

Apuntes confeccionados por el departamento de Artes del Liceo “Víctor Mercante”.

Artículos de Diarios y Revistas. Radar (Página 12) y Revista Ñ (Clarín)

Pijoan, Joan y AAVV. Summa Artis.

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.

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 el docente

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

Berger John. (2000). *Modos de ver*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona

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.

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.

Venturi Lionello. (1966) *Cómo se mira un cuadro, de Giotto a Chagall*. Ed. Losada. Buenos Aires.

Vilches Lorenzo. (1990). *La lectura de la imagen*. Paidós. Barcelona.

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