



Departamento: **Artes**

Asignatura: **Historia del Arte Visual**

Nivel: **5º año**

Duración del curso: **cuatrimestral**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **Inés Balercia y María Eugenia Busse Corbalán**

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 sexto 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.

Bibliografía general para el docente

Aumont Jacques. (1992). *La imagen*, Paidós, Barcelona.

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

Dussel Inés y Gutiérrez Daniela (comp). (2006). *Educación la mirada, políticas y pedagogía de la imagen*. Editorial Manantial, Buenos Aires.

Gauthier Guy. (1992). *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Ed. Cátedra, Barcelona.

Gubert Román. (1992), *La mirada opulenta*. Editorial Gustavo Gilli, México.

Hernández Fernando (2003) *Educación y cultura visual*. Octaedro-eub. Barcelona.

Muñoz Cobeñas Leticia. (2000), "Problemas estéticos", en Morando N., Arca C., Fulgheri E., Marcasciano S., *Filosofía y Formación Ética y Ciudadana 2*. Ed. Kapelusz. Quilmes.

Nun Berta. (2008). *Los proyectos de arte*. Ed. Magisterio del Río de La Plata, Grupo editorial Lumen.
Ramírez Juan Antonio. (1981). *Historia de masas e Historia del arte*. Ed. Cátedra. Madrid.
Renaud Alain y otros. (1990). *Videoculturas de fin de siglo*. Ed. Cátedra. Barcelona.
Vilches Lorenzo. (1990). *La lectura de la imagen*. Paidós. Barcelona.

Nivel 5º año

La asignatura Historia del Arte Visual en 5º año es de carácter cuatrimestral y está dirigida a todos los alumnos (sin orientaciones). Una vez reafirmadas las propuestas introducidas en 4º año se establece una alianza con sus contenidos, desde una modalidad teórico – práctico a partir de un eje históricoespacial.

Se seleccionaron contenidos en función de los alcanzados en los cursos anteriores con la intención de aportar nuevos recursos conceptuales y procedimentales a partir de resignificar los anteriores. De este modo fortalece las competencias analíticas y reflexivas en el área teórica. Se trabajará con una línea de tiempo para interpretar los variados planteos de las llamadas vanguardias artísticas del siglo XX y otras corrientes artísticas modernas. La posmodernidad y el impacto de las nuevas tecnologías.

Los contenidos están dirigidos a exaltar una etapa cualitativamente nueva de la modernidad y la posmodernidad: los rasgos discursivos de las vanguardias artísticas históricas, las segundas vanguardias y su repercusión en la sociedad, la banalización del término y su pérdida de magnetismo.

La tecnología digital y el arte y diferentes prácticas artísticas contemporáneas.

Se trabajará con ejes conceptuales-espaciales y sus modos de representación.

La aplicación y la transferencia de los contenidos adquiridos en esta asignatura se vuelcan a situaciones sociales y cotidianas, tomando el espacio como vivencia a través de un recorrido por la casa Curuchet (Proyectada por el arquitecto Le Corbusier). Y por museos y espacios no tradicionales de La Plata.

De este modo se promueve en el alumno obtener otra mirada de la realidad: observa, reconoce, analiza, investiga, reflexiona, valoriza el patrimonio y adquiere capacidad crítica ante las producciones estéticas centradas especialmente en el modo de representar el *espacio* y la *figura humana* en distintas disciplinas artísticas: pintura, escultura, fotografía, diseño, cine y arquitectura.

Abordar el arte contemporáneo desde una perspectiva integrada implica entender el arte como un proceso en el cual la obra - objeto o conocimiento es un emergente necesario pero no suficiente.

Además requiere comprender los circuitos, los soportes, los ámbitos y los actores.

II. OBJETIVOS

Generales

Reconocer los rasgos discursivos de las vanguardias y la posmodernidad.

Introducir al alumno en la diversidad del arte del siglo XX y descubrir los cambios que se suscitan en el modo de la representar el espacio y la figura humana.

Promover el conocimiento del campo artístico y sus componentes en vinculación con la cultura, la sociedad y la historia.

Propiciar la incorporación de herramientas metodológicas para el análisis y comprensión de la cultura visual.

Indagar sobre las incidencias de la tecnología y la ciencia en el campo artístico.

Recorrer diferentes ámbitos artísticos reales y virtuales.

Valorar las producciones estéticas de la cultura visual como forma de producir conocimiento.

Específicos

Estimular la capacidad reflexiva del alumno acerca de las nuevas prácticas artísticas.

Promover la incorporación de herramientas metodológicas para el análisis y la interpretación del proceso artístico contemporáneo a partir de muestras presenciales y virtuales referidas al arte contemporáneo.

Propiciar la actividad intelectual de los alumnos, incitándolos a la crítica y al cuestionamiento de las prácticas artísticas.

III. CONTENIDOS

Unidad 1

Ruptura, Ambigüedad, Vanguardia, Posmodernidad, Apropiación. Hibridación. Diversidad.

Ámbitos de circulación de la obra de arte: museos, galerías de arte, bienales, salones, espacios no convencionales.

Unidad 2

Vanguardias históricas: Origen, sentido actual.

Características generales. Cambio de paradigma.

Vanguardias enmarcadas en dos ejes: razón e intuición.

Temáticas. Manifiestos.

La abstracción desde 1945.

La figuración.

Unidad 3

Consideraciones sobre el Arte Contemporáneo.

La obra como transformadora del espacio urbano.

Manifestaciones efímeras, participativas y conceptuales.

Arte digital. Video arte. El arte en la red.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

A partir de los ejes enunciados, se tomará como estrategia metodológica una línea de tiempo. Los alumnos con el cúmulo de saberes adquiridos elaborarán una grilla conformada por: tiempo – espacio – contexto - producción implementada de acuerdo a los contenidos desarrollados por el docente.

A partir de la observación, conceptualización y expresión de los contenidos, los alumnos según el método seleccionado por el docente se aproximarán por medio de diferentes soportes, al análisis de la imagen e incorporarán nuevos saberes para lograr la construcción del conocimiento.

El curso se desarrollará de acuerdo a la modalidad expositiva – dialogada, a través del análisis de los conceptos programáticos enunciados.

Modalidad: Teórico - práctico.

Las actividades se desarrollarán en forma grupal e individual. La dinámica comprende explicación de la temática abordada, procesamiento de la información, incorporación de lecturas, la aplicación de datos se vuelcan en grillas, aproximación a la imagen sujeta a las pautas formuladas por el lenguaje visual a partir de una guía elaborada por el docente.

Se tiene en cuenta para la elaboración de trabajos prácticos: Catalogar producciones artísticas. Testimonios de artistas y teóricos de la época. Búsqueda de bibliografía por diferentes medios y soportes. Analizar e interpretar las producciones simbólicas enunciadas. Lectura guiada de material audiovisual y videográfico.

V. EVALUACIÓN

Considerada como un proceso en el que se sigue el desarrollo individual y grupal se espera cumplir los objetivos planteados. Los trabajos prácticos son evaluados como exámenes escritos o la preparación y exposición de clases especiales. La disposición y participación en el aula son indicadores suficientes para conformar el concepto de alumno. Por razones de tiempo en pocas oportunidades se realizaron exhibiciones de las producciones áulicas.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Medios audiovisuales. Video - arte. Ilustraciones. Visitas educativas programadas a diferentes ámbitos de exhibición artística. Individual (fines de semana) o grupal. Producción áulica: Exposiciones.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para el alumno

De Micheli, Mario. (1986). *Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Editorial Universitaria de Córdoba.

Guash, Anna. (2000). *El arte último del siglo XX*. Alianza. España.

Guasch, Anna. (2009). "Nuevos episodios en la definición de la identidad. Lo intercultural entre lo global y lo local". En: Revista de Occidente N° 333; pp 63 – 74.

Guasch, Anna. (2008). "Los museos y lo museal. El paso de la modernidad a la era de lo global." En: Revista Calle 14 N° 2. Facultad de Bellas Artes de Bogotá.

Guasch, Anna (2008). "La belleza entre lo político, lo ético y lo cultural. El retorno de la belleza según Arthur C. Danto". En: Revista d'Art, Nº 6-7. Departamento de Historia del Arte. Número monográfico. Universidad de Barcelona; pp 327 – 344.

Honnef, Klaus. (1991). *Arte contemporáneo*. Taschen. Colonia.

Jordi González, Yacer. (1996) *Modernismo*. Edunsa. España.

Kozak Claudia. (2004). *Contra la pared. Sobre graffitis, pintadas y otras intervenciones urbanas*. Libros del Rojas, UBA, Buenos Aires.

Marchan Fiz, Simón. (1986). *Del arte objetual al arte de concepto*. Akal. Madrid.

Martín, Silvia. (2006). *Videoarte*. Taschen. Colonia.

Matewechi, Natalia. (2002). *El net art en Argentina*. FBA, UNLP. La Plata.

Sánchez Pórfido, Elisabet. (2004). "Pablo Picasso omnipresencia de la figura femenina". En Sánchez Pórfido, Elisabet y otros. *Bachillerato de Bellas Artes, Ideas para una nueva educación*. BBA, UNLP. La Plata; pp 11 – 121.

Sánchez Pórfido, Elisabet. (2008) "Consideraciones en torno a los conceptos de Modernidad, características de la Contemporaneidad". En Sánchez Pórfido, Elisabet y otros. Selección de la cátedra: *Arte Contemporáneo*. FBA, UNLP. La Plata.

Sánchez Pórfido, Elisabet (2011) "Circulación de la obra de arte: Salones de arte, galerías de arte, Museos, Bienales". Selección de la Cátedra. *Arte Contemporáneo*. Facultad de Bellas Artes, UNLP.

Sánchez Pórfido Elisabet y otros, (2009). *Murales de la ciudad de La Plata*, Secretaría de Publicaciones y Posgrado. Facultad de Bellas Artes, UNLP.

Sureda, Anna; Guash, Ana. (1993). *La trama de lo moderno*. Akal. Madrid.

Vincens, Francesc. (1993). *Arte abstracto y arte figurativo*. Salvat. Barcelona.

Para el docente

Anijovich, Rebeca. (2011). *Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos* Aique Grupo Editor. Buenos Aires.

Argan, Julio. (1989). *El arte moderno*. Akal. España.

Giympel, Jan. (1966). *Historia de la arquitectura*. Konemann. Alemania.

Hauser, Arnold. (1979). *Historia social de la literatura y el arte*. Guadarrama. Madrid.

Gombrich, Ernst. (1999). *La Historia del arte*. Sudamericana. Alemania.

Glusberg, Jorge. (1993). *Moderno Posmoderno*. Emecé. Argentina.

Guasch, Anna. (2009). "Nuevos episodios en la definición de la identidad. Lo intercultural entre lo global y lo local". En: Revista de Occidente Nº 333; pp 63 – 74.

Guasch, Anna. (2008). "Los museos y lo museal. El paso de la modernidad a la era de lo global." En: Revista Calle 14 Nº 2. Facultad de Bellas Artes de Bogotá.

Guasch, Anna (2008). "La belleza entre lo político, lo ético y lo cultural. El retorno de la belleza según Arthur C. Danto". En: Revista d'Art, Nº 6-7. Departamento de Historia del Arte. Número monográfico. Universidad de Barcelona. pp 327 – 344.

Hess, Walter. (1994). *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Nueva Visión. Fascículos. (1973). *Maestros de la Pintura*. Anesa- Noguera- Rizzoli.

Kozak Claudia. (2004). "Contra la pared. Sobre graffitis, pintadas y otras intervenciones urbanas". Libros del Rojas, UBA, Buenos Aires.

Llácer González, Jordi. (1996). *Modernismo*. Edunsa. España.

López Gil. *Filosofía*. (1999). *Modernidad y Posmodernidad*.

Lucie Smith. (2002). *Movimientos en el Arte desde 1945*. Emecé. Buenos Aires.

Marchan Fitz, Simón. (1997). *Del arte objetual al arte de concepto*. Akal.

Read, Herbert. (1998). *La escultura moderna*. Hermes.

Ruhrberg, Schneckenburg y otros. (2001). *Arte del siglo XX*. Océano. España.

Sánchez Pórfido, Elisabet (2009), *Murales de la ciudad de La Plata*, Secretaría de Publicaciones y Posgrado. Facultad de Bellas Artes, UNLP.

Sánchez Pórfido Elisabet y otros (2010), *Prácticas de arte efímero en el espacio público*, Revista Científica de la Facultad de Bellas Artes, *Arte e Investigación*, Año 13, Número 7. Págs. 73 – 82