

Departamento: **Artes**

Sección: **Visual**

Asignatura: **Historia del Arte Visual**

Nivel: **5º año**

Duración del curso: **cuatrimestral**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **María Eugenia Busse Corbalán** (suple **Julia Alba**), **Cecilia Cappannini** y **Flavia Tersigni** (suple **Mariana Soibelzon**)

I. FUNDAMENTACIÓN

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

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 con 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

Generales

Reconocer los rasgos discursivos de las vanguardias y la posmodernidad.

Introducir las y los estudiantes en la diversidad del arte del siglo XX y descubrir los cambios que se suscitan en el modo 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 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.

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.

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.

III. 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 con 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 con 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 vuelca 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

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 con 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

Medios audiovisuales. Video - arte. Ilustraciones. Visitas educativas programadas a diferentes ámbitos de exhibición artística. Producción áulica: Exposiciones. Charlas con artistas.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para los y las estudiantes

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 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.

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

Ades, Dawn, (1990) *Arte en Iberoamérica*. Apéndices: manifiestos. Madrid.
Anijovich, Rebeca. (2011). *Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos* Aique Grupo Editor. Buenos Aires.
Argan, Julio. (1989). *El arte moderno*. Akal. España.
Aumont Jacques. (1992). *La imagen*, Paidós, Barcelona
Berger John. (2000). *Modos de ver*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.
Ciafardo, Mariel *Las imágenes visuales Latinoamericanas, El derecho a la contemporaneidad* en Revista Octante. FBA UNLP
Cipollini, Rafael (2003): *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. AH, Buenos Aires.
De Rueda, María de los Ángeles; *Revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad. Introducción y Cap. 4 Consideraciones sobre las vanguardias*. Libros de cátedra. Ed. Edulp
De Micheli, Mario (1995): *Vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Madrid.
Di María, G. Montequin, D. Sánchez Pórfido, E. *Prácticas de arte efímero en el espacio público de la ciudad de La Plata*. Revista Arte e Investigación, Año 13, Nº 7, FBA, La Plata.
Dussel Inés y Gutiérrez Daniela (comp). (2006). *Educación la mirada, políticas y pedagogía de la imagen*. Editorial Manantial, Buenos Aires.
Elgarte, Mercedes, conectar igualdad en el modelo 1 a 1. PROBLEMÁTICAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
Fukelman, María Cristina. *Arte de acción en La Plata: propuestas y modos de intervención en el espacio público*. Presentado en el X Coloquio Internacional Tradición y Modernidad en el Mundo Iberoamericano organizado por la Universidad de Cádiz, España, Universidad de Nanterre Francia. 1 al 5 de septiembre del 2014. Publicación en Prensa en la Asociación de Historia Actual. Cádiz, España. <http://blogs.unlp.edu.ar/arteaccionlaplataXXI/>
Gauthier Guy. (1992). *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Ed. Cátedra, Barcelona.
Giympe, Jan. (1966). *Historia de la arquitectura*. Konemann. Alemania.
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.
Guasch, Ana, *La trama de lo moderno. El arte en tanto que arte: El Triunfo del concepto*.
Gubert Román. (1992), *La mirada opulenta*. Editorial Gustavo Gilli, México.
Hauser, Arnold. (1979). *Historia social de la literatura y el arte*. Guadarrama. Madrid
Hernández Fernando (2003) *Educación y cultura visual*. Octaedro-eub. Barcelona.
Hess, Walter. (1994). *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Nueva Visión.
Fascículos. (1973). *Maestros de la Pintura*. Anesa- Noguier- 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.
Matewekil, Natalia. *La figura del espectador en el arte contemporáneo* en Boletín de Arte, IHAyA, 2014.
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.
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

Portal del ministerio de Educación de la Nación. Obras:

<http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/fullscreen?id=127477>

<http://www.vivodito.org.ar/node/39>