

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

**ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES REGINA PACIS (DIPREGEP 4689)
PROFESORADO EN ARTES VISUALES
Plan de estudios: RM N° 178/11**

Espacio Curricular: Teorías del Arte I
Curso: 3º Año
Ciclo Lectivo: 2022
Horas semanales: 3 horas cátedra (2 módulos)
Profesoras: Ma. Mercedes Niklison – Daniela Saco

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

En relación con la estructura institucional general:

Las dos funciones que asume la cátedra son: a. la de incorporar las *Ideas rectoras* del Proyecto Educativo Institucional y las síntesis y conclusiones elaboradas mediante el trabajo conjunto y b. la de articular esta asignatura en el *Diseño Curricular*.

para la incorporación de las Ideas Rectoras y de lo elaborado colectivamente: todos los aspectos y dimensiones de esta Unidad Curricular se han elaborado a la luz de esas conclusiones; consideramos que la presente propuesta puede contribuir eficazmente a la Escuela que proyectamos en el trabajo colectivo realizado en los últimos cuatro años. para la articulación en el Diseño Curricular: mediante el análisis de las propuestas de cátedra de las asignaturas de todo el plan se encontraron nociones que delimitan zonas susceptibles para establecer vínculos [se detalla en hoja aparte como Apéndice: Articulaciones Curriculares]

En relación con el propio funcionamiento de la Asignatura:

La principal función a cumplir por la cátedra es la de motivar la interpretación crítica, el diálogo y la reflexión en el grupo, fundamento del tipo de enseñanza aprendizaje que se busca concretar.

Otras funciones a cumplir son:

- Sugerir vínculos con los otros espacios curriculares de la carrera a fin de potenciar los aportes mutuos y facilitar a los y las estudiantes una formación integrada. Esta función se considera muy importante a fin de minimizar la fragmentación y desarticulación de los saberes, riesgo siempre presente en una estructura curricular organizada en asignaturas.
- Elaborar los contenidos y seleccionar un corpus bibliográfico.
- Elaborar instrumentos didácticos que potencien y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.- FUNDAMENTACIÓN

La enunciación artística responsable implica el asumir conscientemente la dimensión dialógica y situada de la propia producción.

Para contribuir a esa conciencia responsable con esta asignatura se «busca, en su primer nivel, brindar al futuro docente en artes un marco teórico general desde donde construir un panorama de los aportes que ha realizado la filosofía a lo largo de la historia y particularmente la estética como rama especializada desde el siglo XVIII. No se trata de una historia de la estética sino de un recorrido acerca de las distintas concepciones desde las que se han definido al artista, la obra y el público en relación con el contexto histórico y cultural que las han hecho posibles, explorando al mismo tiempo las diversas perspectivas que mantienen hasta hoy su vigencia.» (*Diseño Curricular para Teorías del Arte 1*).

Se pretende relevar pluralidad de miradas, con el presupuesto de que las teorías artísticas en general han privilegiado interpretaciones más o menos monológicas que dificultan la constitución de modelos de convivencia social basados en el respeto y la valoración de la diversidad de enfoques teóricos.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGRO

Competencias evaluables que los estudiantes tendrán que acreditar para la promoción de esta asignatura

- Conocer, identificar y problematizar las principales *concepciones desde las que se han definido al artista, a la obra y al público en relación con el contexto histórico y cultural que las han hecho posibles.*
- Reconocer en esas concepciones las voces en conflictos, los fines y valores que proponen y postulan.
- Posicionarse críticamente propiciando una mirada dialógica atenta a la diversidad de matices.
- Exponer de manera clara los resultados de los tres puntos anteriores correctamente elaborados.
- Manifiestar una actitud de escucha a las opiniones de los y las compañeros y compañeras y de disenso respetuoso.

4.- PROPÓSITOS DEL EQUIPO DOCENTE

Fomentar el intercambio respetuoso de ideas entre estudiantes y docentes, así como la participación activa, la expresión escrita y oral y el trabajo en grupo.

Brindar herramientas teóricas de análisis y reflexión sobre la producción artística.

Propiciar la desnaturalización de concepciones vinculadas al arte atendiendo a su historicidad.

Fortalecer la capacidad de reflexión crítica de los y las estudiantes a partir de los intercambios de ideas.

IMPACTO EN LOS/AS ESTUDIANTES

Lograr en quienes cursan la materia experimenten que las teorías no son “neutras” sino que implican consecuencias y, paralelamente, que sean conscientes de asumir una posición en el campo cultural.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Contribuir a formar profesionales responsables de lo que enuncian en su hacer artístico y de las opciones que asumen en la función docente.

IMPACTO EN LA ACTIVIDAD DOCENTE

Procurar que los logros obtenidos (capacidades evaluables) sean transferibles a las actividades docentes (institucionales o informales) realizadas por los y las estudiantes.

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO

«(...) todo conocimiento está implicado en una práctica. Puesto que, toda práctica (...) implica evidentemente una cierta manera de conocer la realidad sobre la cual opera, conocimiento y práctica –es decir, conocimiento y función– están inseparablemente ligados; y por tanto, la estructura que determina una manera de conocer (...) es siempre una estructura que (como la lengua) hace posible al mismo tiempo una práctica» (*Pertinencia y práctica*, L. Prieto).

En este espacio se concibe la noción de “teoría” como una “práctica” En las carreras de arte se hace necesario allanar las brechas existentes y persistentes entre las materias llamadas «teóricas» y las consideradas de carácter «práctico» para evitar la atomización de los conocimientos y para que los y las estudiantes adquieran la capacidad de poner en relación los contenidos adquiridos.

El desarrollo temático se ha organizado según dos núcleos: uno temporal cronológico, que repasa las principales visiones sobre el arte en Occidente; el otro eje consiste en una aproximación más específica a la semiótica textual (que se profundiza en Teorías del arte 2 en 4to año). Ambos núcleos se estructurarán a partir del eje: **concepciones dualistas y concepciones monistas/unitarias sobre el arte.**

En el proceso de enseñanza aprendizaje se propone un método progresivo según los

siguientes momentos:

1º momento: las docentes plantean la problemática del tema o unidad de la planificación a partir de la consideración y el análisis de producciones estético-artísticas seleccionadas para tal fin.

Especificación de la bibliografía correspondiente (para lectura domiciliaria).

2º momento: diálogo participativo en función de la bibliografía leída y de las asociaciones que los estudiantes puedan realizar con lo trabajado en otras materias, en años anteriores o con las inquietudes surgidas de sus propias búsquedas artísticas, con el fin de elaborar conclusiones de manera colectiva.

3º momento: realización domiciliaria de un informe con los núcleos temáticos, el análisis y la explicitación de la posición personal.

4º momento: exposición personal o en sub-grupos

6.- RECURSOS Y ESTRATEGIAS

- Proyección y análisis de material visual o audiovisual.
- Selección de textos de lectura (libros, artículos académicos)
- Fichas de cátedra para el uso de los estudiantes
- El aula digital de la materia en la plataforma institucional REGINAESPACIODEARTE.ORG será el espacio de intercambio de materiales y trabajos entre la cátedra y las/os estudiantes y el reservorio exclusivo de los textos de lectura y de los materiales visuales de consulta obligatoria por parte de las/os estudiantes.

7.- CONTENIDOS

Núcleos temáticos:

Eje estructural de los contenidos: **concepciones dualistas y concepciones monistas/unitarias sobre el arte.**

UNIDAD I. Una teoría monista sobre el arte: la semiótica textual

Debate dualismo versus monismo en las teorías del arte

A. Los modos de producción signíca:

- Reconocimiento de improntas, síntomas e indicios
- Ostensión: ejemplos, muestras. Vectores
- Réplicas de estilizaciones, unidades y pseudounidades combinatorias. Estímulos programados
- Las transformaciones en calcos, proyecciones y grafos.

B. Texto, contexto, co-texto, intertexto e intertextualidad

Géneros discursivos

La actualización interpretativa de la imagen, lector modelo, interpretación y sobre-interpretación, enciclopedia

UNIDAD II. De la Antigüedad al Renacimiento arte y tecjné. El arte como saber hacer.

La relación verdad-belleza-bien. Lo bello particular / lo bello en sí. Lo bello y lo útil. Relación sensible/inteligible

UNIDAD III. Del Renacimiento a la Modernidad:

Ala institucionalización del arte. Cambio de estatuto de las artes. El modelo de las Bellas Artes. Artes mayores y artes menores.

Nacimiento de los conceptos de arte, artista y obra de arte. El artista genio. Nociones de creatividad, inspiración, talento. La obra maestra.

El público: críticos de arte. Sistema axiológico de valoración y jerarquización de las obras. El

mecenazgo. Los marchands.

Circuitos artísticos: galerías, academias, salones, museos.

La configuración de la esfera artística: la autonomía de la Estética como disciplina. El arte como gnoseología inferior.

El giro en el SXVIII

Immanuel Kant: el criticismo, el «giro copernicano» en el conocimiento y en la estética El artista romántico. El arte por el arte. El arte como evasión. Nociones de imaginación y fantasía; expresión y sentimiento.

Hegel y la noción de “muerte del arte”

UNIDAD IV. De la Modernidad a la Contemporaneidad:

Más allá de la disciplina filosófica: la estética y las estéticas en las teorías contemporáneas del arte.

Las teorías esencialistas y “especulativas” sobre el arte y la estética y la crítica de Schaeffer a las mismas.

Relación entre las propuestas de Schaeffer y la semiótica textual.

8.- BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD I

Bibliografía obligatoria

Fichas de cátedra elaboradas sobre la base de:

ECO, U.: “De la manera de formar como compromiso con la realidad” en, *Obra abierta*. Barcelona: Ariel, 1993 [ed. original 1962], pp. 277-334.

ECO, U. *Lector in fabula*, Milán: Valentino Bompiani, 1979 (tr. esp. *Lector in fabula: la cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Buenos Aires: Sudamericana, 2013).

ECO, U. *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Turín: Giulio Einaudi editore s.p.a, 1984 (tr. esp. *Semiótica y filosofía del lenguaje*, Barcelona: Editorial Lumen, 1990).

ECO, U. *Tratado de semiótica general*,

ECO, U. “Prospettive di una semiotica delle arti visive” en, *Teoría e pratiche della critica d'arte*“, Milan: Feltrinelli, 1979, pp 69-83 (tr. esp. “Perspectivas de una semiótica de las artes visuales” en *Criterios* n° 25-28, La Habana, pp. 221-233).

Bibliografía complementaria

Bajtín, Mijail, Voloshinov, V. (1929) «Qué es el lenguaje» y «La construcción de la enunciación». Buenos Aires: Almagesto, 1998.

Calabrese, Omar. (1993) *Cómo se lee una obra de arte*, Madrid: Cátedra, ensayos “Naturaleza muerta”, “La intertextualidad en pintura. Una lectura de *Los embajadores* de Holbein”

Bachtin, Michail. *Estética de la creación verbal*, México: Siglo XXI, 1982, «El problema de los géneros discursivos» pp. 248-293.

Cauquelin, A. (2012). *Las teorías del arte*. Selección: Segunda parte: II. Las prácticas teorizadas (pp. 107-136). Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Mancuso, H. (2005). *La palabra viva. Teoría verbal y discursiva de Michail M. Bachtin*. Selección: 6. Dialogicidad y tercera voz: el problema de los géneros discursivos, 7. Ética comunicativa. Buenos Aires: Paidós.

Puglisi, Rodolfo, (2014) «Repensando el debate monismo versus dualismo en la antropología del cuerpo» *Cuadernos de Antropología Social* N° 40, pp. 73-95. En línea: <http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n40/n40a04.pdf>

Schaeffer, Jean-Marie. (1999) *El arte en la edad moderna. La estética y la filosofía del arte desde el siglo XVIII hasta nuestros días*. Caracas: Monte Ávila, pp. 3-65.

UNIDAD II

Bibliografía obligatoria

Ficha de cátedra sobre la base de:

PLATÓN, *La República*, [libro X]; Buenos Aires: Eudeba, 2014 *El Banquete*, Buenos Aires: Eudeba.

SHINER, Larry. *La Invención del Arte. Una Historia Cultural*. Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 2004. [pp. 21- 56]

Valentini, Carlos y Marcelo Ristorto (2015). Bestiarios medievales e imaginario social, en *Scripta Mediaevalia*. Recuperado de: bdigital.uncu.ar/objetos_digitales/67777/sm-8-2015-completa.pdf

Bibliografía complementaria

Aristóteles, *Poética*, Buenos Aires, Leviatán, 1991 (trad. A. Llanos) Selección de fragmentos. ECO, U. *Arte y belleza en la estética medieval*, Buenos Aires: Lumen, 1997

Belting, H. (2009). *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*. Selección: 6. La imagen antigua del emperador y el culto cristiano a la imagen como problema y 20. Religión y arte: la crisis de la imagen a comienzo de la edad moderna. Madrid, España: Akal

Duby, G. (1998). *Arte y sociedad en la Edad Media*, Buenos Aires: Aguilar. Selección: siglo V-X

Le Goff, J. (2007). *En busca de la Edad Media*, Buenos Aires: Paidós.

UNIDAD III

Bibliografía obligatoria

Bozal, Valeriano, "Orígenes de la estética moderna", en V. Bozal (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*, Madrid: La balsa de la Medusa, [1996] 2004, pp.19-31.

Bozal, Valeriano. «Immanuel Kant», en V. Bozal (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I y II*, Madrid, Visor, 1996 (pp. 179-191).

Eco, Umberto. (1970). La definición del arte. Selección: Dos hipótesis sobre la muerte del arte Barcelona: Martínez Roca.

Hegel, G.W.F. *Lecciones sobre la estética 3*. Madrid, Akal, 1989 (pp.7-67).

Heidegger, M. (edición 1973). *Arte y poesía*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (1935-1936). El origen de la obra de arte. Versión española de Helena Cortés y Arturo Leyte en: Heidegger, Martin, *Caminos de bosque*, Madrid, Alianza, 1996.

Kant, Immanuel. *Crítica del Juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1997 (trad. M. García Morente) Marchán Fiz Simón. *La estética en la cultura moderna*. Madrid: Alianza, 1996

Shiner, Larry. *La Invención del Arte. Una Historia Cultural*. Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 2004.

Bibliografía complementaria

Berman, M. (1982). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Selección: Introducción. La modernidad: ayer hoy y mañana. Madrid: Siglo XXI.

Bolívar Echeverría, (1994). *Modernidad, mestizaje, ethos barroco*. Selección: El ethos barroco. México: UNAM.

Cahn, Walter, *Obras Maestras. Ensayo sobre la Historia de una idea. "Introducción"*

Casullo, N. (comp.) (1993). *El debate Modernidad Posmodernidad*. Buenos Aires: El cielo por asalto. Cauquelin, A. (2012). *Las teorías del arte*. Selección: Introducción, Primera parte: I, 4. El arte como vida: Nietzsche, Schopenhauer (pp. 34-42) y II, 3. Adorno. La negatividad crítica (pp.65-69). Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Celorio, G. (2001). *Ensayo de Contraconquista*. Selección: El barroco en el Nuevo Mundo, arte de contraconquista. En México: Tusquets.

Chiampí, I. (2000). *Barroco y modernidad*. Selección primera parte, cap. 1). México: Fondo de Cultura Económica.

Danto, A. (1999). *Después del fin del arte*. Selección: Moderno, posmoderno, contemporáneo (pp 25-41). Barcelona: Paidós.

Dussel, E. (2001). *La colonialidad del saber*. Selección: Europa, modernidad y eurocentrismo. (F. Lander comp.). Buenos Aires: Clacso.

- Eco, Umberto. (1970). *La definición del arte*. Selección: Dos hipótesis sobre la muerte del arte Barcelona: Martínez Roca.
- Focroulle, B., Legros, Rober & Todorov T. (2006). *El nacimiento del individuo en el arte*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Gadamer, H. G. (1991). *La actualidad de lo bello*. Barcelona: Paidós.
- Menke, Christoph. *Estética y negatividad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011. «Perfiles de una estética de la negatividad» En: (pp. 37-XX)
- Romero, Alicia. *Arte y Cultura Estética en el Siglo XVIII*
- Schaeffer, Jean-Marie. *El arte en la Edad Moderna. La estética y la filosofía del arte desde el siglo XVIII hasta nuestros días*. Caracas: Monte Ávila, 1999. (pp. 3-65)
- Schopenhauer, A. (Edición 2003). *El mundo como voluntad y representación*. Selección: Libro tercero El mundo como representación. Segunda consideración: La representación independiente del principio de razón: La idea platónica: El objeto del arte. (sección 30-52). Madrid: Totta.

UNIDAD IV

Bibliografía obligatoria

- Schaeffer, Jean-Marie (2012) "La teoría especulativa del arte" y "¿Objetos estéticos?" en: *Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre estética*, Buenos Aires: Biblos. pp. 19-46 y pp. 49-77.
- Niño Amieva, A. (2010-2011) "Estéticas contemporáneas. Aproximaciones y perspectivas". *AdVersus*, VIII(19-20), pp. 64-80.

Bibliografía complementaria

- Amícola, J. (2000). *Camp y posvanguardia : Manifestaciones culturales de un siglo fenecido*. Buenos Aires: Paidós.
- Bishop, Claire. (2005). "Antagonismo y estética relacional". *Otra Parte: Revista de Letras y Artes*, otoño 2005, 5, pp. 10-16
- Bourriaud, Nicolas. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
(2004) *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
2009 *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Dipaola, Esteban M. 2010. "Circularidad-y-circulación-Notas para una ontología estética" Límite. *Revista de Filosofía y Psicología*. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/836/83617301001.pdf>
- Eagleton, Terry. (2006). *La estética como ideología*. Madrid: Trotta.
- Edo, Umberto. (1985). *Obra abierta*. Barcelona: Planeta.
- Huyssen, A. (2002). *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
(2010). *Estética de laboratorio*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Massó Castilla, Jordi. 2010. De la 'estética relacional' a la 'estética del disenso': dos visiones filosóficas de las nuevas formas de interactividad en el arte". XLVII Congreso de Filosofía Joven [en línea]
- Parret, Herman. "La originalidad y la creatividad en las estéticas moderna y posmoderna" [en línea]. Disponible en: <http://artecontempo.blogspot.com.ar/2010/09/herman-parret.html>
- Perniola, Mario. (2001). *La estética del siglo XX*. Madrid: Antonio Machado Libros.
- Rancière, Jacques. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.
- Seel, Martin. (2010). *Estética del aparecer*. Buenos Aires – Madrid: Katz.
- Shiner, Larry. (2004). *La invención del arte*. Barcelona: Paidós.

9.- PRESUPUESTO DE TIEMPO

Primer cuatrimestre según el calendario académico:

- Unidad I: marzo-mayo
- Unidad IV: mayo-julio

Primer cuatrimestre según el calendario académico:

- Unidad II: agosto-septiembre
- Unidad III: octubre

Integración de contenidos: noviembre

10.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

La asignatura comprende instancias de evaluación que implican investigaciones grupales en torno a un texto visual. En este sentido, desde la cátedra se favorece la reflexión y discusión conjunta con miras a la producción colectiva de conocimiento.

11.- EVALUACIÓN

Para evaluar el proceso de aprendizaje se tendrá en cuenta:

En lo conceptual

El grado de apropiación y manejo de los conceptos trabajados y el nivel de incorporación y uso correcto del léxico específico.

El aporte al grupo de conceptos propios o de elaboración personal.

La capacidad de justificar con argumentos pertinentes la coherencia de los propios trabajos.

En lo procedimental

El grado de aplicación de los conceptos en las clases y en los trabajos solicitados. La capacidad de articular los conceptos ya apropiados con otros campos de la formación

En lo actitudinal

Respeto de la opinión de los compañeros. Se tomará como indicador la actitud de escucha y la explicitación de la propia visión.

Responsabilidad en la presencia y participación en clase y la entrega de trabajos

Instrumentos de evaluación

Informe de elaboración de los principales núcleos temáticos, detección de discursos, lectura analítica de la producción artística e incorporación de la bibliografía obligatoria.

Apéndice: ARTICULACIONES CURRICULARES

Articulación HORIZONTAL en 3er año:

La primera articulación que establecemos es con la asignatura **Teorías del Arte I** (3er año Profesorado) por el hecho de que ambas están a mi cargo ambos espacios se planificaron vinculados de tal modo que se potencien y complementen.

Articulación dentro del CAMPO de la FORMACIÓN ESPECÍFICA: es muy conveniente la articulación de esta Unidad Curricular con las otras dos que conforman este el campo, ya que justamente la decisión de enfocar el arte contemporáneo desde la producción local y regional busca aportar a que la producción personal se pueda situar en el aquí y ahora (Argentina, contemporaneidad).

Proyecto [TEC]: proyecto personal; análisis de los aportes de diferentes artistas modernos y contemporáneos

Lenguaje visual III: arte moderno y contemporáneo: desarticulación de las disciplinas, el año 1968 en Argentina; el sentido: re-pensar la realidad, recreación de conocimientos []

Escultura III: "Actualmente estamos transitando la escultura contemporánea, debemos jugar con las cartas que se nos presentan. Esta aparece como respuesta a los cambios que nos afectan todos los días."

En relación con la formación docente es igualmente fundamental el conocimiento del arte producido en nuestro medio:

Psicología y Cultura del Sujeto que Aprende: las problemáticas contemporáneas que se plantean en esa asignatura (familia, vínculos débiles, influencia de los medios masivos de comunicación, nuevas subjetividades) son cuestiones planteadas por el arte contemporáneo, entonces el aporte fundamental puede ser qué plantean los artistas respecto de tales problemáticas

Práctica docente III: el área de la plástica-visual. Los elementos del lenguaje visual y su transposición didáctica de acuerdo a los distintos niveles de la enseñanza.

Política Educativa: la educación como acción transformadora de la realidad; marco histórico social de la Pedagogía de Paulo Freire; el desarrollo de la existencia humana en un espacio físico e histórico.

Articulación VERTICAL

1º Año y 2º año PAV articulación con **Historia Social General** y con **Historia Sociopolítica de Lat Am y Arg.**, asignaturas que están vinculadas directamente por la complementariedad de los contenidos ya que esas asignaturas le ofrecen a la Historia del Arte los contextos: global, regional, local.

Con las **Historias de las Artes Visuales** de los otros años anteriores la articulación es imprescindible ya que esta Asignatura presupone la adquisición dada de los contenidos.

**Profesora Titular:
María Mercedes Niklison**