Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Superior

Escuela de Artes Visuales *Regina Pacis* (DIEGEP 4689)
Carrera: Tecnicatura en Artes Visuales
Plan de estudios: R. 13253/99
Curso: 1er año
Ciclo lectivo: 2023

Espacio curricular: **Perspectiva Filosófica**
Carga horaria semanal: 2 hs (miércoles de 15.30 a 17.30h)
Profesora: Mercedes Niklison
Ayudante: Zoe Turqui

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

I- En relación con la estructura institucional general:

Teniendo en cuenta que el espacio curricular Perspectiva Filosófica en el diseño curricular pertenece al Espacio de la Formación Básica y, dentro de él, al Área de Vinculaciones Contextuales, entonces las dos funciones que asume la cátedra son: *a*. la de incorporar las *Ideas rectoras* del Proyecto Educativo Institucional y *b*. la de articular esta asignatura en el *Diseño Curricular*.

a. para la incorporación de las Ideas Rectoras: 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 mediante el trabajo colectivo realizado en los últimos.

b. 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:

- Articulación HORIZONTAL con las otras materias y talleres del 1er año,

Particularmente con **Historia de las Artes Visuales**: allí los ejes a trabajar en común son: *los procesos históricos y culturales, fusiones y fisiones, visión y expresión del mundo; el tiempo, el espacio; las formas de vida: actores y contextos, La Conquista española. La extirpación cultural y la resistencia. Las culturas populares*. Estamos implementando experiencias comunes en ambos espacios para potenciar en los estudiantes la apropiación de estrategias conceptuales fundamentales que podrán poner en prácticas en múltiples ámbitos.

Con **Escultura**: el eje de articulación será el espacio y el cuerpo: elaboración de un mapa personal.

En el campo de la producción la zona de articulación puede estar dada por las siguientes nociones: *comunicación visual, espacio, espacio habitable* [Lenguaje Visual I]; *espacio, percepción* [Pintura I]; *composición, espacio* [Escultura I]; *Historia general del grabado en Occidente*, [Grabado y arte impreso I]

Con el EDI la articulación posible es con las nociones de: estética- semiótica, tipos de imágenes, modos de producción, actualización interpretativa, contextualización – cotextualización

- Articulación VERTICAL

A las *Historias de las Artes Visuales* de Formación Básica, 2º, 3º y 4º año esta asignatura puede aportarles los contextos históricos específicos en que se producen los fenómenos artísticos por ellas estudiados.

A los *Lenguajes Visuales* y a los talleres puede aportarles la noción de “historicidad” de los modos de percibir y puede articularse con las nociones de: *composición (tomado como eje transversal), organización del campo visual* [Leng. Vis. Form. Básica]; *categorías de arte moderno y contemporáneo* [leng. Visual III]

De manera general a todas aquellas asignaturas -pertenecientes a cualquiera de los tres campos de la formación- que tengan entre sus objetivos trabajar el “proyecto personal”, la “inserción en la realidad”, el “rol del artista en la sociedad”, etc., la presente propuesta de Perspectiva Filosófica puede aportar positivamente a alcanzar tales objetivos.

II- Funciones en relación con el propio funcionamiento de la Asignatura:

La principal función por parte de la docente de la cátedra es la de coordinación de las actividades de enseñanza aprendizaje que se llevan a cabo a lo largo del ciclo lectivo.

Para optimizar el proceso de aprendizaje la parte docente se ocupará de:

- la elaboración de instrumentos didácticos tales como selecciones de material bibliográfico de lectura, repertorios de imágenes visuales, guías de lectura, consignas etc.
- la orientación a los estudiantes tendiente a satisfacer y estimular sus inquietudes, particularmente la reflexión respecto a su rol de artistas.

La profesora Carolina Flores será quien dentro de la cátedra se encargue fundamentalmente de los vínculos de las artes visuales con otros campos como el cine: selección de textos fílmicos, orientación y guía de las actividades de vinculación de los campos artísticos y literarios con la filosofía y la historia.

La profesora ayudante Zoe, será quien dentro de la cátedra se encargue fundamentalmente de la selección de los repertorios visuales y de orientar el análisis de los mismos.

2. FUNDAMENTACIÓN

A partir de la consideración de la producción estético-artística como parte de su contexto histórico es importante comprender los procesos sociales, particularmente las configuraciones conceptuales (filosóficas) y la especificidad del arte en tanto actividad cultural. Por lo tanto, la reflexión y el conocimiento de las problemáticas históricas se abordan desde la dimensión sensible específica que configuran las practicas estético artística. Así desde una perspectiva centrada en la producción visual de las tres etapas de la historia occidental que comprende la materia (Feudalismo-Modernidad-Contemporaneidad) se propone el análisis y la reflexión sobre cómo interactúa dicha producción en su contexto sociocultural, prestando especial atención a las ideas, nociones y cosmovisiones que configuran.

El proyecto de esta cátedra se basa en los siguientes fundamentos:

- Lo que denominamos *"realidad" es una construcción*, esta afirmación se opone a la idea que podemos acceder a una "realidad" objetiva independientemente de los discursos/prácticas que la configuran. Un determinado "modelo" de realidad es configurado por los diferentes grupos sociales a partir de una selección y jerarquización de rasgos pertinentes, a su vez, al criterio de pertinencia lo establecen a partir de los fines y objetivos perseguidos por dichos grupos. La posibilidad de comprender los diversos modelos culturales, esto es de desnaturalizarlos, desalienarlos o deconstruirlos, radica en la explicitación de los fines prácticos pretendidos por ellos. De lo anterior se sigue que cada modelización de la realidad implica consecuencias prácticas y por tanto responsabilidades ético-sociales.
- La filosofía es una perspectiva disciplinar que promueve una reflexión crítica y provee de las herramientas adecuadas para que dicha reflexión supere la crítica del sentido común (Gramsci) o del mero "buen deseo"
- El arte participa activamente en los procesos de modelización.
- Toda actividad artística conlleva una dimensión critico-reflexiva. Tal dimensión es la que especifica al arte como tal y lo distingue de otras actividades estéticas. En este sentido se propone hacer de este espacio curricular un lugar en el cual replantear la tradicional oposición entre teoría y práctica.
- La formación artística experimenta actualmente la necesidad de contar con un espacio de reflexión crítica para dar cuenta de los interrogantes y desafíos que la sociedad le plantea.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Para la promoción de esta asignatura los/las estudiantes tendrán que acreditar competencias para:

- Explicar de manera correcta y clara los rasgos dominantes de los modelos de realidad construidos en Occidente.
- Localizar en ellos los fines o propósitos de los sectores culturales dominantes a cuyos objetivos se orientan esos modelos.
- Especificar en dichos modelos las concepciones temporales, espaciales y las nociones de sujeto.
- Establecer relaciones con las producciones artísticas

- Señalar las rupturas y continuidades en el presente
- Emplear correctamente la terminología, como indicador de apropiación conceptual
- Discriminar lo principal de lo accesorio en el análisis del material bibliográfico
- Elaborar síntesis y conclusiones críticas en las que se expliciten los puntos de vista personales y sus posibles consecuencias
- Transferir a situaciones concretas en las que se plantee el rol social del artista

4. PROPÓSITOS DEL EQUIPO DOCENTE

Este espacio curricular consiste en experiencias de reflexión crítica, de evaluación ética y de práctica pedagógica destinadas a la adquisición, por parte de los estudiantes, de la capacidad de ubicarse como actores sociales y culturales, situándose en el entorno contemporáneo.

IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES
Lograr que los/as estudiantes conozcan las modelizaciones culturales dominantes en las grandes etapas históricas occidentales, con la finalidad de que puedan ubicarse de forma crítica y creativa en el presente.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD
Contribuir a la formación de profesionales reflexivos, éticamente responsables y creativamente comprometidos.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

En los encuentros se combina una metodología más expositiva por parte de las docentes con metodologías de seminario y taller de producción, según el esquema siguiente:

- Introducción y planteo del núcleo conceptual a partir de la exhibición de un repertorio de imágenes de producción artífica del período seleccionado por las docentes.
- Diálogo y discusión grupal sobre ese núcleo conceptual o tema, para que los estudiantes recapitulen y socialicen sus saberes y experiencias. Se considera de muchísima importancia metodológica el análisis de las diversas manifestaciones estéticas en cada período.
- Lectura domiciliaria de materiales de referencia
- Finalmente, formulación una consigna y pauta para elaboración e integración de las temáticas desarrolladas.

Devolución de la parte docente
Además de lo consignado por escrito en la devolución de los trabajos individuales, se hace una devolución oral general en clase con la finalidad de socializar a todo el grupo los resultados de los trabajos individuales. La instancia de devolución en clase se considera de suma importancia pedagógica.

Se entiende que la problematización de un tema y el ejercicio reflexivo precedente, además de permitir una elaboración conceptual conjunta, predispone a una máxima apropiación de los contenidos de la exposición y de la bibliografía

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

- Selección bibliográfica
- Materiales de lectura elaborados *ad hoc* para este espacio curricular
- Repertorio de imágenes en las diferentes *modelizaciones* culturales.
- Selección de repertorios visuales para cada período histórico.
- 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 (por unidad didáctica)

UNIDAD 1- La filosofía como práctica de constituir “la realidad”: dotar al “mundo” de significaciones y valores. La realidad como “modelización”
Este eje temático será articulador de todas las unidades temáticas.

UNIDAD 2- La *modelización* feudal de la realidad: - Desintegración del Imperio romano: la Europa feudal.- El campo y la tierra. Inmovilidad- Tradición romana, tradición germánica, cristianismo- La paz de Dios y la teoría de los tres órdenes- diversidad de tiempos y espacios múltiples y complejos- Realidad como creación: - visión del sujeto ligado al entorno y partícipe de una totalidad natural y sobrenatural. – Preeminencia del pasado como fundamento- El arte románico.

UNIDAD 3- Hacia la modernidad: - crisis del orden feudal: la sociedad feudo-burguesa - resurgimiento de las ciudades- constitución de un nuevo actor social: la burguesía.

UNIDAD 4- El *modelo* burgués de realidad: - El ser humano como individuo libre y autónomo- predominio de la razón, - etnocentrismo occidental. - Las tres esferas autónomas de la cultura: ciencia, arte y moral: verdad, belleza y deber- El tiempo unificado, lineal y progresivo. Creación de La Historia. La novela. La imprenta- El espacio homogéneo, infinito y racional. La construcción del espacio en la perspectiva matemática- Las características del arte según el modelo burgués.- Latinoamérica en la constitución de la modernidad.
Núcleos conceptuales de las filosofías de Descartes, Kant y Hegel en el contexto del proyecto burgués

UNIDAD 5- La crisis de la Modernidad: ruptura del proyecto moderno.- Emergencia de los "otros" culturales. - Crisis de la Razón, crisis del Sujeto- Fragmentación del tiempo y del espacio- Centro y periferia- Las artes después de El Arte.

UNIDAD 6- las propuestas teóricas contemporáneas- Diferentes proyectos: propósitos prácticos, pertinencias, categorización- Globalización o mundialización

8. BIBLIOGRAFÍA

El material de lectura obligatoria consistirá fundamentalmente en **fichas de cátedra**: textos elaborados *específicamente* para la asignatura.

Bibliografía general de consulta (no es exhaustiva, se irán añadiendo referencias bibliográficas a medida que el desarrollo de las unidades temáticas lo requieran).

ARRIARÁN, Samuel. 1997. *Filosofía de la posmodernidad. Crítica a la modernidad desde América Latina*. México: UNAM.
ARGUMEDO, Alcira. 1993. *Los silencios y las voces en América Latina*. Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional. Capítulo I "Desde qué nosotros pensar la modernidad". http://www.colihue.com.ar/fichaLibro?bookId=831
BAYARDO, Rubens, Mónica LACARRIEU, (compiladores). 1998. *Globalización e identidad cultural*. Buenos Aires: Ciccus.
1998. La dinámica global/local. Cultura y comunicación: nuevos desafíos. Buenos Aires: Ciccus.
BIANCHI, Susana. 2005. *Historia social del mundo contemporáneo. Del feudalismo a la sociedad contemporánea*. Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
BORGES, Jorge Luis. 1990. *Obras completas*. Buenos Aires: Emecé.
BOZAL, Valeriano (ed.). 1996. *Historia de la Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas contemporáneas*. Madrid: Visor. 2 vol.
CASULLO, Nicolás (comp., prol.). 1989. *El Debate Modernidad-Posmodernidad*. Buenos Aires: Punto Sur.
DÍAZ, Esther. 1999. *Posmodernidad*. Buenos Aires: Biblos
DUBY, Georges. (1995). *Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos*. Santiago de Chile: Andrés Bello.
DUSSEL, Enrique. *1942 El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la modernidad"* Edición digital completa: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/dussel/1492/1492.html
ECO, Umberto. (1990). *Obra abierta*. Buenos Aires: Ariel.
(1995) "Cómo la cultura condiciona los colores que vemos". En BLONSKY, Marshall (ed) *On Singns*, Baltimore, John Hopkins University Press. [trad. Marcelo Giménez]
(1980). *El nombre de la rosa*. Bs. As., Lumen.
FOCCROULLE, B., TODOROV, T.,. LEGROS, R. 2006. *El nacimiento del individuo en el arte*. Buenos Aires: Nueva Visión
FOUCAULT, Michel. (1966). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. México: Siglo XXI, 1968 [24° edición]
[1969]. *La Arqueología del saber*. Trad. Aurelio Garzón del Camino. México: Siglo XXI, 1970 [18° edición 1997]
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, Mariateresa. (2012). *La estética medieval*. Madrid: La Balsa de la Medusa.
GODIO, julio y Hugo MANCUSO. 2006. La anomalía argentina. Buenos Aires: Miño y Dávila
GRUZINSKI, Serge. 1996. *La guerra de las imágenes*. México: FCE.
GUERRA, Francois-Xavier, *et al*. 1998. *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas*. México: Fondo de Cultura Económica. Introducción
HARDT, Michael, NEGRI, Antonio. (2002) *Imperio*, Buenos Aires: Paidos.
HARVEY, David. (1998). *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural.* Buenos Aires: Amorrortu
HEGEL, G. W. F. (1985) *Lecciones sobre la filosofía de la historia universal.* Madrid: Alianza
HOBSBAWM, Eric.
(1962) *La Era de la Revolución.* 1789-1848. Barcelona, Crítica.

(1995) *Historia del siglo XX*. Barcelona, Crítica.
(1998) *La Era del Capital, 1848-1875.* Buenos Aires, Crítica.
(1998) *La Era del Imperio, 1875-1914.* Buenos Aires, Crítica.
KANT, Immanuel. (1781) *Crítica de la razón pura.* Buenos Aires: Ed.Porrúa.
PANOFSKY, Erwin. (1959). *Arquitectura Gótica y Escolástica*, Buenos Aires: Infinito
(1999). *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets 1999
SCHAPIRO, Meyer. (1984) *Estudios sobre el románico*, Madrid: Alianza.
VATTIMO, Gianni. (1989) *Más allá del sujeto. Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica*. Buenos Aires: Paidos
(1990) *El fin de la Modernidad*. Barcelona: Gedisa.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Marzo:	Actividaes de presentación de la propuesta de cátedra y ajustes de la metodología al grupo
Abril-mayo	desarrollo unidades 1 y 2
Junio	Desarrollo de la unidad 3
Julio	Actividades de síntesis e integración
Agosto	Actividades de recapitulación de lo visto y de articulación con otros espacios curriculares
Septiembre	Desarrollo unidad 4
Octubre	Desarrollo unidad 5
Noviembre	Actividades de síntesis e integración

10. EVALUACIÓN

La materia podrá promocionarse con calificación 7 (siete) o superior en cada uno de los cuatrimestres y asistencia superior al 70% tanto a las clases presenciales como virtuales (máximo 3 faltas por cuatrimestre).
En la evaluación se tendrá en cuenta:

En lo conceptual

- apropiación y manejo de los conceptos trabajados e incorporación del nuevo léxico en el discurso
- aporte al grupo de conceptos propios o de elaboración personal.
- argumentación para justificar los propios trabajos
- elaboraciones colectivas en el proyecto grupal

En lo procedimental

- explicitación de los conceptos en los trabajos prácticos.
- transferencia de los conceptos ya apropiados a nuevas situaciones.
- reelaboración creativa de los contenidos
- capacidad de establecer relaciones (asociativas y disyuntivas)

En lo actitudinal

- respuesta en tiempo y forma a las consignas de trabajo.
- participación activa en la escucha, el diálogo y la discusión.
- actitud creativa respecto a las consignas de trabajo.
- avances en la valorización del trabajo grupal y coordinado. Se tomará como indicador, el grado de cumplimiento de las tareas grupales y la camaradería.

Instrumentos de evaluación

- Trabajos escritos (individuales o grupales) de elaboración de contenidos según consignas.
- Informes de las lecturas realizadas.
- Trabajos prácticos o informes de síntesis individuales y grupales al finalizar cada tema.
- Exposiciones orales
- Trabajo de síntesis final individual y grupal.

Prof. Mercedes Niklison