

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIEGEP 4689)
TECNICATURA EN ARTES VISUALES – PROFESORADO EN ARTES VISUALES**

Espacio Curricular: Historia del Arte

Curso: Formación Básica

Ciclo Lectivo: 2023

Horas semanales: 2 horas

Profesor: Lic. Germán Caporale

Ayudante: Prof. Mercedes García

1-Función de la cátedra

Confrontar al alumno que ingresa a la carrera con la variedad de modelos de producción artística que se sucedieron desde el siglo XIV hasta nuestros días. Entendiendo que cada manera de producir está inmersa en un contexto que le da sentido.

Acercarle al ingresante los conocimientos básicos (ubicación cronológica, acontecimientos históricos, etc.) útiles para transitar las materias en los años sucesivos.

Poner en diálogo los conceptos, instituciones e ideales que se suceden en los distintos contextos con las experiencias del presente.

2-Fundamentación

Partimos de la base de que la noción de arte aparece siempre estrechamente ligada a una coyuntura histórica.

Ponemos particular énfasis en las prácticas y tendencias del siglo XX y XXI dado que corresponde al contexto que nos toca vivir.

4-Expectativas de logro

Esperamos que el alumno logre:

- Incorporar un panorama general de la producción artística que le permita relacionar y clasificar las distintas producciones dentro del área visual.
- Familiarizarse con las principales tendencias del arte moderno.
- Ejercitar la opinión personal conformada en, y por la práctica.

5-Propósitos del docente

- Insistir en la ejercitación de la palabra (oral o escrita) para viabilizar el posicionamiento del estudiante frente a los temas que se tratan en el programa. La materia, dentro de la curricula, forma parte del proceso de integración del estudiante a la experiencia escolar terciaria. Es necesario ser preciso en el uso del lenguaje.

- Poner en diálogo sus ideas con los discursos de los diferentes autores.
- Ofrecer desde la experiencia escolar un sistema de ideas relacionadas, un universo sistematizado y redefinido de distintas formas (a través de discursos que discuten entre sí), que es ajeno a nuestras experiencias cotidianas (con puntos de contacto y ciertos conceptos aplicables). Nos informa gradualmente de un mundo que se establece de manera lógica, abstracto, no necesariamente ligado a nuestra propia genealogía (aunque siempre con puntos de contacto). La historia del arte, las historias del arte discuten dentro de ese universo. Se ejemplifican a través de prácticas radicadas en distintas regiones y procesos históricos.
- Establecer puntos de encuentro prácticos y conceptuales entre la cotidianidad del estudiante o la estudiante y los contenidos de la materia.

6-Encuadre metodológico

Considerando que la materia forma parte de la Formación Básica, dedicamos especial atención al desarrollo del conjunto y su adaptación al modo de enseñanza propuesto para un nivel terciario

Intentamos transmitir la información asumiendo y explicitando la parcialidad de todo relato.

Nos interesa promover el debate como un componente sustancial en lo que hace al ejercicio y la conformación de un criterio propio.

En tercer lugar, inducimos y alentamos la enunciación clara y concisa de parte del alumno de los contenidos teóricos propuestos y de su propia opinión.

7- Recursos

Material bibliográfico

Imágenes digitalizadas (a disposición de los alumnos en las computadoras de la biblioteca)

Material disponible en Internet

Un classroom- específico de la cátedra

8- Contenidos

Conceptuales

El programa se divide en dos partes.

La primera trata la definición de imagen desde una mirada antropológica. La imagen es nuestra herramienta fundamental, la definición que de ella hace Hans Belting, pone el protagonismo en el que ve y no en el objeto que representa. De este modo, en vez de jerarquizar los elementos formales de la obra, trabaja sobre el imaginario individual y colectivo. Las imágenes materiales son puestas circunstanciales a las preguntas permanentes que el hombre realiza.

En una segunda instancia, y siguiendo la clasificación de Jacques Rancière (regímenes de las imágenes: ético, representativo y estético), realizamos un recorrido cronológico de la historia del arte de occidente.

En este punto, trabajamos el concepto tiempo en función de sus diferentes usos. Por una parte, la incorporación de datos inmersos en una línea cronológica, que permite desarrollar un código común al ámbito escolar. Por la otra, pensamos el tiempo no lineal, la supervivencia de formas y sentidos de tiempos distantes en nuevos contextos, la interpretación condicionada por el tiempo actual y las experiencias personales.

El programa se desarrolla desde la antigüedad griega hasta nuestros días, siempre dentro de la civilización Occidental. Deteniéndonos en los momentos de crisis en los que se producen los grandes cambios sociales y como consecuencia surgen nuevos modos de hacer y de ver imágenes. Esta situación genera cambios en la institución arte de diferentes magnitudes. La interpretación de las prácticas artísticas no puede desligarse del contexto en el que surgen.

Durante la cursada trabajamos la novela *Me llamo rojo* del escritor turco Orhan Pamuk. Para definir el contexto en el que se desarrolla la historia incluimos algunos fragmentos del libro *Estambul* del mismo autor. La visualización de imágenes relacionadas con ambos textos nos permite problematizar el modelo de análisis que provee la cátedra, desestimando la autonomía de las imágenes en relación al contexto en el que se realizaron.

Procedimentales:

Distinguimos cuatro instancias: informativa, de debate, ejercicios de interpretación y de exposición por parte de lxs estudiantes. Estas modalidades se presentan en distintas proporciones, según los objetivos de cada clase y del funcionamiento de cada grupo.

Se implementan durante el año dentro de las clases expositivas sugerencias para la realización de los trabajos prácticos, acompañamiento de parte del docente en la lectura de los textos propuestos y devoluciones al grupo de estudiantes en el caso de parciales, trabajos prácticos y análisis de obra.

Pequeñas investigaciones de campo, ligadas a experiencias directas que indagan sobre la relación entre las imágenes, las instituciones que las albergan y el modo de comportamiento que asume en ese contexto el sujeto que las contempla.

Se proponen ejercicios de análisis y de producción de imágenes en los que lxs estudiantes vinculan los conceptos que propone la bibliografía a su contexto.

Actitudinales:

Intentamos despertar el interés del o de la estudiante; manifiesto en la participación, la atención y el compromiso en la elaboración de conclusiones propias.

Programa:

Trabajos grupales de investigación:

En paralelo al desarrollo del programa se tratan asuntos liminares en cuanto a las imágenes artísticas y al desarrollo de la cultura occidental.

Por una parte, se realiza un trabajo de campo comparando el uso de las imágenes en instituciones religiosas y artísticas (relación con el espectador/feligrés, modo de emplazamiento, vinculación con el resto de las imágenes establecidas en el lugar, etc), por la otra, a partir de la lectura de la novela *Me llamo rojo* de Orhan Pamuk se pone en crisis el modelo de análisis utilizado para la clasificación de las imágenes producidas en occidente, introduciendo los conflictos que se establecen con el avance de la cultura europea sobre los territorios de la periferia. Finalmente, se va a trabajar sobre el sincretismo que se produce en la publicación Cabichui en el frente de combate de la Guerra de la triple Alianza o Guerra Guasu, entre las ilustraciones provenientes de publicaciones europeas y el carácter local de quienes trabajan en la producción gráfica.

La exposición de los trabajos es oral.

Unidad I: La imagen

Presentación de la materia: posicionamiento de la cátedra. La historia como construcción, el diálogo en lo pedagógico y la institución del arte moderno como entidad legitimadora.

Diferencia entre Imagen e imagen artística. Definición de imagen como unidad simbólica. El origen de la imagen según las ideas del antropólogo Hans Belting. La relación de la imagen con la muerte. La representación del cuerpo y del ser humano a lo largo de la historia en diversas culturas. Imagen y medio como dos caras de una misma moneda.

Unidad II: Recorrido histórico

Ideas de Jacques Rancière: el régimen ético, el representativo y el estético. Definiciones generales.

El tiempo cronológico, identificación de las instancias de crisis en la línea de tiempo. El tiempo lógico, la supervivencia (Aby Warburg), el ahora y el otrora según Didi Huberman

Experiencia de campo: descripción comparativa de la relación: imagen-institución-espectador en una iglesia cristiana y un museo de arte.

A) Régimen ético y representativo.

Grecia

Nacimiento de la noción de arte: Pitágoras y la armonía de los opuestos

Los sofistas y el saber de la *poiesis* (producción)

Sócrates, Platón y Aristóteles y la mimesis idealizante

El realismo helenístico

Las imágenes cristianas en oriente y occidente durante la Edad Media.

Renacimiento

Características generales de la producción de imágenes de la Edad Media

El humanismo: la nueva visión del mundo.

El retorno de lo clásico.

Consecuencias en el arte del ascenso de la burguesía: el cuerpo como objeto de análisis el artista y el retrato.

La composición y la perspectiva

El ingreso a la modernidad

Reforma y contrarreforma en imágenes

El surgimiento de la Academia. La Estética. La fundación del museo de Bellas Artes en la revolución francesa. El Salón de los Independientes

B) El régimen estético

Primeras vanguardias

Siglo XIX: los antecedentes de la vanguardia

Crisis de sentido en la pintura.

El cubismo, la abstracción y los constructivistas rusos.

Ready made – Duchamp

Dada. El concepto de “aura” desarrollado por W. Benjamin

El proyecto Greenberg

El expresionismo abstracto: referentes históricos. Las condiciones que permitieron su desarrollo. Greenberg: la definición del modelo formalista

UNIDAD III: Latinoamérica a partir de los 50' y su relación con Nueva York

El movimiento concreto en Brasil. La influencia de Max Bill a partir de la Bienal de San Pablo. Los Neo-concretos.

Buenos Aires y su intento de insertarse en el circuito internacional. El Instituto Di Tella, la Nueva Figuración.

Nueva York: del pop al arte conceptual.

La ruptura con las instituciones: Itinerario del 68, en el contexto de la dictadura en Argentina y en un marco universal en crisis.

El arte más allá de la estética y la crisis de los paradigmas modernistas –originalidad, pureza, autonomía, espontaneidad, etc.-

Artistas argentinos actuales.

9-Bibliografía

Belting, H. (2012). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz editores.

Benjamin, W. [1989]. *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus.

Bourriaud, N. (1998). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Camnitzer, L. (2008). *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*, Murcia: CENDEAC.

De Micheli, M. (1979). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.

Didi Huberman, G. (2015). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Dodds, E.R. (1999). *Los griegos y lo irracional*. Madrid: Alianza.

Einstein, C. (2008). *El arte como revuelta. Escritos sobre las vanguardias (1912-1933)*. Lampreave: Millan.

Ferrari, L. (2005). *Prosa política*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.

Giunta, A. (2001). *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino de los años sesenta*. Buenos Aires: Paidós.

Greenberg, C. (2002). *Arte y cultura*. Buenos Aires: Paidós.

Gullar, F. (1959). *Manifiesto Neoconcreto*. Río de Janeiro: Jornal do Brasil.

Kaprow, A. (1958). *El legado de Jackson Pollock*. NY: ART news.

Katzenstein, I. (2007). *Arte argentino de los años 60*. NY: MoMA.

- Koyré, A. (1957). *Del mundo cerrado al universo infinito*. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.
- Ladrón De Guevara, R. (2011). *Grecia*. Material inédito realizado para la cátedra.
- Le Breton, D. (1990). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires: Nueva visión
- Le Guin, U. (2022). *Lavinia*. Buenos Aires. Editorial Planeta
- Lourdes Cirlot, ED. (1993). *Primeras vanguardias artísticas*. Buenos Aires: Ed Labor.
- Marchán Fiz, S. (1994). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal.
- Masotta, O. (2004). *Revolución en el arte: pop art, happenings y arte de los medios en la década del sesenta*. Buenos Aires: Edhasa.
- Michaud, P-A. (2017). *Aby Warburg y la imagen en movimiento*. Buenos Aires: Libros UNA.
- Niño Amieva, A (2015). *El grupo Convivio en Número y la definición de un programa estético-artístico del catolicismo argentino (1930-1931)*. AdVersus, XII Revista de semiótica, Recuperado de:
<http://www.adversus.org/indice/nro-28/articulos/XII2804.pdf>
- Pamuk, O (2006), *Me llamo Rojo*, Buenos Aires: Ed Alfaguara
- Pamuk, O (2010). *Estambul. Ciudades y recuerdos*. Buenos Aires. Ed Mondadori
- Petruschansky, H. (2008). Marcel Duchamp, vida y obra. *Marcel Duchamp: una obra que no es una obra "de arte"*. Buenos Aires: Fundación Proa.
- Rancière, J. (2011). *El destino de las imágenes*. Buenos Aires: Prometeo.
- (2002). *La división de lo sensible. Estética y política*. Madrid: Salamanca.
- Rosenberg, H. (1952). *Los pintores de acción americanos*. NY: Art News.
- Sáenz, A. (1991). *El icono esplendor de lo sagrado*. Buenos Aires: Glaudius.
- Sandler I. (1988). *American Art of the 1960's*. NY: Icon.
- Shiner, L. (2014). *La invención del arte. Una historia cultural*. Buenos Aires: Paidós.
- Stangos, N. (1986). *Conceptos de arte moderno*. Madrid: Alianza.
- Vernant, J. (1973). *Mito y pensamiento en la Grecia antigua*. Madrid: Ariel.

10-Presupuesto de tiempo

1º cuatrimestre

14 clases de exposición de lxs docentes, diálogo y presentación de materiales de parte de los estudiantes

2 clases de exposición de parte de los estudiantes

1 parcial

2º cuatrimestre

10 clases de exposición de lxs docentes, diálogo y presentación de materiales de parte de los estudiantes

2 clases de exposición de parte de los estudiantes

2 clases de debate

2 parciales

22/23-3	C1 Presentación de la materia Perspectiva en cuanto a la Historia, proyecto pedagógico, definición de la práctica artística y su legitimidad	Experiencia performática – Diálogo con lxs estudiantes
29/30 -3	C2 Definición de imagen desde la antropología	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
5—4	C3 Imagen 2	Diálogo con lxs estudiantes sobre los contenidos de la clase 2 - Práctica
12/13 – 4	C4 Modos de clasificación de las imágenes: definiciones de J. Ranciére -	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
19/20 – 4	C5 Modos de clasificación de las imágenes: definiciones de J. Ranciére 2	Ejercicio práctico – Diálogo con lxs estudiantes
26/27 – 4	C6 PRESENTACIONES TPG1 Cabichui: periódico de trinchera – Investigación de campo: la imagen en el templo y en el museo – Argentina 1974 -78 desde la mirada de la historieta	Exposición oral de lxs estudiantes
3/4 – 5	C7 PRESENTACIONES GRUPOS TPG1	Exposición oral de lxs estudiantes
10/11 – 5	C8 Grecia	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
17/18 – 5	C9 Edad Media – Renacimiento 1	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
24 – 5	C10 Repaso de los contenidos vistos hasta el momento	Diálogo con lxs estudiantes a partir de imágenes
31 - 5/1 – 6	C11 Primer análisis sobre la lectura de <i>Me llamo rojo</i> - Orhan Pamuk	Diálogo con lxs estudiantes
8/9 – 6	C8 Renacimiento2- contrarreforma/Barroco colonial	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
15/16 – 6	C9 Siglo XVIII - XIX – <i>la invención del arte moderno</i>	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
22/23 – 6	C10 Primeras vanguardias del siglo XX – La revolución enmarcada	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
29/30 – 6	C11 Repaso de los contenidos vistos hasta el momento	Diálogo con lxs estudiantes a partir de imágenes
5 – 7	C12 Parcial	Evaluación escrita
12 – 7	C13 Dadá – W. Benjamin – <i>La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica</i> <i>Cierre del cuatrimestre</i>	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
	RECESO y mesas de examen	

9/10 - 8	C1 M. Duchamp en dos ejes: el rdm y su trabajo como curador	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
16/17 - 8	C2 La escuela de Nueva York	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
23/24 - 8	C3 arte Pop	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
30/31 - 8	C4 Segundo análisis sobre la lectura de <i>Me llamo rojo</i> - Orhan Pamuk	Diálogo con lxs estudiantes
6/7 - 9	C5 Neo – concreto. El modelo moderno en Brasil	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
13/14 - 9	C6 Buenos Aires 55 – 65	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
20 - 9 C7	Repaso de los contenidos vistos hasta el momento – segundo cuatrimestre	Diálogo con lxs estudiantes a partir de imágenes
27/28 - 9	C8 PRESENTACIONES GRUPOS TPG2 – el cuerpo en el arte contemporáneo	Exposición oral de lxs estudiantes
4/5 - 10	C9 PRESENTACIONES GRUPOS TPG2 – el cuerpo en el arte contemporáneo	Exposición oral de lxs estudiantes
11/12 - 10	C10 Itinerario del 68 – Proyectos previos a la dictadura de 1976 en Argentina	Exposición y diálogo con lxs estudiantes
18/19 - 10	C11 Presentación de los textos sobre la lectura de <i>Me llamo Rojo</i>	Lecturas y exposición de lxs estudiantes
25/26 - 10	C12 Repaso de los contenidos vistos hasta el momento – de toda la cursada	Diálogo con lxs estudiantes a partir de imágenes
1/2 -11	C13 Parcial	Evaluación escrita
8/9 - 11	C14 Cierre del cuatrimestre – preparación de materiales para la muestra de fin de año	Diálogo con lxs estudiantes – exposición de proyectos
15/16 - 11	C15 Cierre de la cursada	Diálogo con lxs estudiantes
22/23 - 11	C16 Recuperatorios	

11-Articulación con el espacio de la práctica docente o con la práctica instrumental y experiencia laboral

Las distintas instancias propuestas (transmisión, debate y análisis) son utilizables tanto para la producción artística como para la docencia. Entendemos la docencia como un arte.

Durante la cursada la materia se ofrece para la realización de dos prácticas a los estudiantes de 4º año del profesorado

Se pretende contextualizar las diferentes prácticas y discursos que los estudiantes ponen en práctica *en los talleres*. Historizando las técnicas y las apreciaciones que cada etapa aportó a la institución arte.

Con la materia *Introducción al análisis* existen varios temas en común que se desarrollan desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en cuanto a la definición de imagen, su valoración y los conceptos que se utilizan para su análisis.

Con la materia *Taller de escritura* proponemos tratar la novela *Me llamo Rojo* de Orhan Pamuk que evidencia el encuentro y conflicto entre los distintos modos de experimentar las imágenes en la zona que limita a la cultura occidental con la oriental

Con la materia *Grabado* proponemos investigar el desarrollo de la publicación *Cabichui* (periódico de trinchera de la Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza)

12- Evaluación Lectura de los apuntes propuestos; grado de comprensión del material; claridad expositiva y desarrollo de criterios personales.

Trabajo práctico grupal (presentaciones orales): Dos presentaciones, una por cuatrimestre. Se realizan recomendaciones previas sobre la edición de la presentación y consideraciones sobre el trabajo colectivo. Se trata de, además de transmitir contenidos, elaborar conclusiones personales sobre las problemáticas planteadas.

Parciales: Uno por cuatrimestre. Se conforman por preguntas relacionadas con el material de estudio y con el análisis de diferentes obras a partir de las cuales el alumno deberá elaborar una conclusión personal. Se hace hincapié en la observación de imágenes, que no deben ser analizadas como una ilustración de los acontecimientos, asumiendo que la actualización interpretativa se enriquece a partir de la aproximación al contexto en el que se produjo.

Final: Modalidad oral – grupal (tres alumnos por vez) Se pretende aprovechar las instancias de evaluación como experiencias de desafío para él o la estudiante. En las que se pone en juego, además de sus saberes, la creatividad, la precisión para definir los conceptos y la capacidad de discernir la posición del autor de su propia postura.

Lic. Prof. Germán Caporale