

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIPREGE 4689)
TECNICATURA EN ARTES VISUALES – PROFESORADO EN ARTES VISUALES
Espacio Curricular: Historia del Arte
Curso: Formación Básica
Ciclo Lectivo: 2024
Horas semanales: 2 horas
Modalidad de cursada: Presencialidad Plena
Modalidad de acreditación: Acreditación sin examen final
Profesor: Lic. Germán Caporale

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.

Acompañarlo en la adquisición de los hábitos necesarios para el estudio, la expresión oral y escrita dentro del nivel terciario. Promover instancias de investigación tanto en experiencias directas como en el ámbito teórico que les permita a lxs estudiantes elaborar una pregunta o hipótesis sobre un tema específico.

Poner énfasis en la visualización de imágenes, imprescindibles para la comprensión de los contenidos teóricos y para la formación del estudiante en el quehacer específico de la carrera.

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 creencias del siglo XX, período histórico en el que se afirma el modelo institucional vigente.

En una primera instancia se define la imagen desde el ámbito de la Antropología, considerando prácticas que se realizaron y realizan fuera de la institución Arte.

El recorrido histórico es convencional, lo que permite al estudiante tener presente la cronología y las categorías que serán retomadas en años sucesivos. Finalmente, se ponen en diálogo las prácticas desarrolladas en algunas ciudades de nuestro país con otras provenientes del circuito internacional (décadas del 60 y 70 del siglo pasado) con la intención de distinguir los procesos en sus respectivos contextos.

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.
- Pensar el contexto como un fenómeno complejo que determina las prácticas cuestionando la definición de autonomía.
- Desarrollar su capacidad de diálogo y expresión e incorporar hábitos de lectura que le permitan ampliar el marco de cultura general
- 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 lo que implica un cambio metodológico en relación con los contenidos.
- 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 cotidianeidad del estudiante o la estudiante y los contenidos de la materia.
- Pensar el arte como una tarea más que se inscribe en el mundo con todas las problemáticas y necesidades que implica llevarla adelante, distinguiendo el rol fundamental que ocupa en el desarrollo de la cultura.

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. La intervención de lxs estudiantes en las clases teóricas favorece la discusión de los contenidos y la apropiación de los mismos.

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 desarrolladas en tres unidades.

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 repuestas circunstanciales a las preguntas permanentes que el hombre realiza.

En una segunda instancia, y siguiendo la clasificación de Jacques Rancière (régimenes 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 la década del 70 del siglo pasado, 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. En el segundo cuatrimestre se pone en cuestión el marco institucional y las prácticas artísticas que se desarrollaron durante el siglo pasado en nuestro país

Durante la cursada trabajamos textos literarios con la intención de involucrar aspectos poéticos que enriquezcan la interpretación del período histórico correspondiente.

Procedimentales:

Distinguimos cuatro instancias: informativa, de debate, ejercicios de interpretación y de exposición por parte de lxs estudiantes. En este último caso, previamente deben realizar una tarea de investigación ya sea teórica o basada en un trabajo de campo.

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 que ponen en diálogo las imágenes con los materiales de estudio.

Actitudinales:

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

Programa:

Trabajos grupales de investigación:

En paralelo al desarrollo del programa se tratan asuntos liminares que vinculan las imágenes artísticas con las que no son consideradas dentro de esa categoría.

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). Se analiza y contextualiza la historieta argentina de la década del 70, tomando como ejemplo la obra de Breccia y Trillo *Un tal Daneri* (1974-1978) Por último, se analiza el imaginario del periódico Cabichui realizado en el frente de combate de la Guerra de la triple Alianza o Guerra Guasu, y su conexión con las ilustraciones provenientes de publicaciones europeas y del Río de la Plata.

La exposición de los trabajos es oral incluye la exposición de imágenes seleccionadas y editadas en función del contenido.

Unidad I: La imagen (2 clases)

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

Clasificación de los tipos de producción de imágenes según los regímenes propuestos por Jacques Ranciere: el régimen ético, el poético- representativo y el estético.

El tiempo cronológico, identificación de las instancias de crisis en la línea de tiempo (2 clases)

Experiencia de campo: descripción comparativa de la relación: imagen-institución-espectador en una iglesia cristiana y un museo de arte. (1 clase)

Investigación: *Cabichui* periódico de trinchera. La historieta argentina en la década del 70 y el contexto sociopolítico. (1 clase)

A) Régimen ético y poético-representativo.

Grecia (2 clases)

Se trabajan fragmentos de la novela *Lavinia* de Úrsula Le Guin.

Las islas Cícladas. Definiciones de arte.

Condiciones que acompañan el surgimiento del imaginario clásico.

Sócrates, Platón y Aristóteles y la mimesis idealizante

El realismo helenístico

Edad media y Renacimiento (3 clases)

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

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 estudio. La composición y la perspectiva

El ingreso a la modernidad (2 clases)

Reforma y contrarreforma en imágenes

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

B) El régimen estético

Primeras vanguardias (5 clases)

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. Aplicaciones posteriores.

La escuela de Nueva York (2 clases)

El expresionismo abstracto: referentes históricos. Las condiciones que permitieron su desarrollo.

Greenberg: la definición del modelo formalista. El paso de París a Nueva York como centro del sistema del arte moderno.

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. (1 clase)

Algunas referencias sobre el arte moderno de la primera mitad del siglo XX en Argentina. Su relación con la literatura, la política y las tendencias de Europa de las primeras décadas.

Buenos Aires intenta insertarse en el circuito internacional. El Instituto Di Tella, la Nueva Figuración. (2 clases)

Nueva York: del pop al arte conceptual. (2 clases)

La ruptura con las instituciones: Itinerario del 68. El arte en el contexto de las dictaduras en Argentina y Suramérica. (2 clases)

La crisis de los paradigmas modernos –originalidad, autonomía, espontaneidad, etc.-

Artistas argentinos actuales. (1 clase)

9-Bibliografía

UNIDAD I

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

Bibliografía complementaria:

Michaud, P-A. (2017). *Aby Warburg y la imagen en movimiento*. Buenos Aires: Libros UNA.

UNIDAD II

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

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

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

Filipovic, Elena (2009). *Un museo que no es tal*. Editorial PROA. Bs As

Herwegen, I (1957) *Iglesia, arte y misterio*. Guadarrama. Madrid

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

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

Marchán Fiz, S. (1994). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal.

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: Gladius.

Shiner, L. (2014). *La invención del arte. Una historia cultural*. Buenos Aires: Paidós.

Vernant, J. (1973). *Mito y pensamiento en la Grecia antigua*. Madrid: Ariel.

Bibliografía complementaria:

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.
- Greenberg, C. (2002). *Arte y cultura*. Buenos Aires: Paidós.
- Guerrero, L. J. (1956). *Estética operatoria en sus tres direcciones I. Revelación y acogimiento de la obra de arte*. Editorial Losada, Bs. As.
- Koyré, A. (1957). *Del mundo cerrado al universo infinito*. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.
- Petruschansky, H. (2008). Marcel Duchamp, vida y obra. *Marcel Duchamp: una obra que no es una obra "de arte"*. Buenos Aires: Fundación Proa.

UNIDAD III

- 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.
- Guerrero, L. J., (1949), *Torso de la vida estética actual*, Actas del Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza
- Gullar, F. (1959). *Manifiesto Neoconcreto*. Río de Janeiro: Jornal do Brasil.
- Longoni, A. (2008), *El arte, cuando la violencia tomó la calle. Apuntes para una estética de la violencia*, Revista Arte-américa, Editorial Casa de Las Américas
- Masotta, O. (2004). *Revolución en el arte: pop art, happenings y arte de los medios en la década del sesenta*. Buenos Aires: Edhasa.
- Sandler I. (1988). *American Art of the 1960's*. NY: Icon.

Bibliografía complementaria:

- Camnitzer, L. (2008). *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*, Murcia: CENDEAC.
- Katzenstein, I. (2007). *Arte argentino de los años 60*. NY: MoMA.
- 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>
- Stangos, N. (1986). *Conceptos de arte moderno*. Madrid: Alianza.

10-Presupuesto de tiempo

1º cuatrimestre

13 clases de exposición del docente, diálogo y presentación de materiales de parte de los estudiantes. (Las exposiciones se intercalan con lecturas realizadas en pequeños grupos en las que se evalúa la comprensión de los textos)

2 clases de exposición oral de parte de los estudiantes

1 parcial escrito

2º cuatrimestre

14 clases de exposición del docente, diálogo y presentación de materiales de parte de los estudiantes (Las exposiciones se intercalan con lecturas realizadas en pequeños grupos en las que se evalúa la comprensión de los textos)

1 clase de debate y análisis de imágenes

2 parciales escritos

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 los conceptos que cada etapa aportó al sistema del 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.

12- Evaluación

La modalidad de la cursada es de presencialidad plena y la acreditación puede aprobarse sin examen final. Implica un 60 % de asistencia.

Para aprobar sin examen final el promedio de las calificaciones cuatrimestrales (junio – noviembre) debe ser 7 como mínimo.

Si el promedio es entre 4 y 6 puntos, él o la estudiante debe rendir examen final para acreditar la materia. En caso de no alcanzar el puntaje mínimo (4) en alguno de los dos cuatrimestres

tiene la opción de recuperar ese contenido al finalizar la cursada antes de la fecha de examen final (semana de recuperatorio)

Si el promedio es menor a 4 o desaprobó ambos cuatrimestres debe recurrir a la materia o rendir libre.

Consideraciones generales para la acreditación:

Es fundamental la lectura de los apuntes propuestos por la cátedra. A partir de allí se considera el grado de comprensión del material; su claridad expositiva y el desarrollo de criterios personales.

Parciales: relacionan los materiales de estudio con las imágenes que se exponen en las clases a partir de las cuales el alumno deberá elaborar una conclusión personal siempre en diálogo con los textos propuestos por la cátedra. Se hace hincapié en la observación de imágenes, que no deben ser analizadas como una ilustración de los acontecimientos, asumiendo que para su actualización interpretativa es necesario conocer el contexto en el que fueron realizadas.

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