

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Artística
Escuela de Arte José "Pipo" Ferrari- Luján

PROFESORADO DE ARTES VISUALES
(Orientación: grabado, pintura y escultura)
AREA: VINCULACIONES CONTEXTUALES

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES I

PRIMER AÑO
TURNO NOCHE

Profesora
Gabriela Bava

2019

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Artística
Escuela de Arte José “Pipo” Ferrari- Luján

Carrera: Profesorado de Artes Visuales (Orientación Pintura, Grabado y escultura)

Área: Vinculaciones contextuales

Espacio curricular: Historia de las Artes Visuales I

Curso: primer año

Turno: noche

Ciclo lectivo: 2019

Horas semanales: 2 módulos.

Profesoras provisionales: Gabriela Bava

Resolución: 887/11

Funciones de la cátedra:

Entender y conocer la Historia del arte como imágenes que son el producto y reflejo de una sociedad y tiempos de la historia determinados, requiere conocer no solo las imágenes de cada momento y lugar de la historia, sino también los contextos y cosmovisiones de las culturas creadoras de las imágenes en cuestión. Por ende, esta unidad curricular se proyecta desde un enfoque tanto cultural, social y político como desde sus producciones visuales; haciendo a la función principal de la cátedra el conocimiento y entendimiento del desarrollo y transformaciones de las producciones visuales en relación con las variaciones sociales y culturales ocurridas en el contexto de creación de la obra. Se abordará el mundo americano y el europeo, partiendo de la base que ambos confluyen, en la conformación de nuestra identidad. Partiendo de un enfoque que haga hincapié en Latinoamérica, sus hibridaciones y mestizajes, y desde allí conceptualice y de sentido a las expresiones visuales. De este modo el alumno de primer año conocerá los diferentes conceptos del arte a lo largo de la historia del arte desde las primeras expresiones visuales en la prehistoria hasta el gótico, según acuerdos institucionales. Pudiendo leer las imágenes de cada momento tanto europeas como americanas, creando una base en su conocimiento ligado no solo al contexto y cosmovisión, sino también el análisis de las imágenes en función de los elementos del lenguaje visual propias de la curricula de primer año: espacio, luz y color. A partir de este análisis reflexivo en torno a una selección de casos, se busca entender cómo han existido diferentes modos de concebir y producir las expresiones visuales en sociedades con características diferentes, cómo estas manifestaciones se han correspondido con diferentes lugares y momentos, y cómo han interactuado en su contexto en términos transformadores; comprendiendo las producciones como expresiones humanas que intentan entender y explicar el mundo desde un momento y un lugar específico.

Fundamentación:

Esta asignatura se fundamenta en una serie diacrónica y sincrónica del contexto, cosmovisión e imágenes producidas en América y Europa desde la prehistoria al Gótico. Es preciso enfocar el estudio de la historia del arte desde una mirada americana, por ser nosotros de este continente, hacia el arte Europeo; por lo que estaremos viajando en la historia de un continente a otro continuamente para establecer en principio, un paralelo entre ambas culturas que luego de la conquista comienzan a fusionarse y generar así nuevos estilos únicos y particulares como consecuencia de la conquista y el sincretismo que se genera.

Se pueden estudiar y apreciar una serie de factores artísticos y extra-artísticos que generan cambios en la conformación del campo plástico; estilos, géneros, movimientos y tendencias que

cierran etapas y abren otras, como la de un sistema del arte basado en el sincretismo propio de la unión de lo puramente originario de América y la imposición de la cultura europea.

La propuesta de la cátedra consiste en abordar estos cambios sociales en relación a la imagen que esas sociedades producen. Proponemos clases dinámicas y participativas para construir una base de trabajo e intercambio que pueda traspasar la información histórica y la teoría pura, hacia una reflexión y análisis de la imagen en concepto de lo social.

Expectativas de logro:

- Abordar la producción artística dentro del marco histórico, social, y cultural desde la prehistoria hasta el gótico.
- Comprender las imágenes como construcciones polisémicas, que poseen una estructura y funcionamiento, y que generan un discurso que da cuenta del arte como campo de conocimiento y producto de una sociedad determinada.
- Considerar el análisis de la imagen desde el conocimiento de cada tiempo y lugar en que son creadas.
- Reconocer los elementos del lenguaje visual en las imágenes, en especial el espacio, luz y color como herramientas de configuración.
- Establecer relaciones entre imágenes a nivel iconográfico, funcional y estilístico reflexionando en torno a las concepciones que le dan sustento.
- Desarrollar la lectura crítica, el análisis reflexivo y la elaboración de textos.
- Incorporar vocabulario específico y manejo bibliográfico.
- Desarrollar la percepción, lectura y comprensión de la imagen y los productos artísticos propios de una época.

Propósitos del docente:

- Promover un espacio de apertura al conocimiento de las culturas y la producción de sus imágenes.
- Potenciar la interacción y cooperación para suscitar un aprendizaje significativo basado en el conocimiento y la mirada crítica y la reflexión como generadores de conocimiento.
- Brindar herramientas para el desarrollo de un léxico técnico propio de las disciplinas visuales.
- Dar a conocer los productos artísticos, los sistemas y modos de producción utilizados en diferentes momentos de la historia.
- Generar habilidades de percepción, lectura y comprensión de la imagen, procurando la alfabetización visual para los futuros docentes de artes visuales.

Contenidos:

Primer cuatrimestre:

Unidad 1: La categoría "Arte", en el marco de la Teoría del Arte. Su problemática y las posibilidades de aplicación a la producción premoderna.

Prehistoria: primeras expresiones visuales. Marco geográfico. Periodización. Función y significado. Cambios conceptuales. Arte parietal y mobiliario. Pintura, grabado. Escultura antropomorfas; las Venus. Escultura zoomorfa. Principales yacimientos: África, región franco-cantábrica. Arquitectura megalítica.

Hallazgos de Petra Furana y Cuevas de las manos.

Egipto: La cultura egipcia, desde la etapa predinástica a la expansión imperial. Evolución del espacio y la forma en la arquitectura. La piedra y las convicciones religiosas. El culto a los muertos. Arquitectura funeraria. La mastaba y la pirámide. El templo y los cambios religiosos, políticos y sociales

Mesopotamia La cultura mesopotámica y los diferentes períodos: sumerio, acadio, asirio, babilónico y persa. Continuidad de las formas e ideas artísticas. Diferencias de las ideas religiosas respecto a Egipto. Materiales constructivos: el adobe y el ladrillo. La evolución del zigurat. Los palacios.

Bibliografía obligatoria de la unidad 1:

- SÁNCHEZ, Daniel: "Arte, historia del arte y proceso de hominización", texto de circulación interna de la Cátedra Historia de las Artes Visuales 1, FBA, UNLP, 2019.
- CHIP, Walter: "Arte primitivo", en: *National Geographic* en español, volumen 36, número 1, enero de 2015, Washington; pp. 36-57.
- Sanchibrián, José Luis:" Manual Arte Prehistórico ",Ed.Ariel, Barcelona,2009 cap.6 al 9.
- SÁNCHEZ, Daniel: "Proceso artístico en el marco de un sistema de pensamiento mítico", texto de circulación interna de la Cátedra Historia de las Artes Visuales 1, FBA, UNLP, 2019.
- GOMBRICH,E:" Historia del arte", Ed.Garriga, Barcelona,1958, cap.2 Arte para la eternidad. Apunte arte egipcio.
- MEGGS, Philip, Purvis,A: "Historia del diseño", España, RM, 2009.parte.1 : La invención.
- Sondereguer, Cesar:" Manual de iconografía precolombina y su análisis morfológico "Marco teórico cátedra Sondereguer, FADU-UBA.pag,3,14,17 a 28.

Unidad 2:

GreciaArte como alegoría.Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal. El arte de la democracia ateniense. Arte helenístico. Nacimiento de la estética.

Etruscos:Aporte etrusco a la arquitectura italiana. Evolución del arte etrusco: pintura mural, escultura,cerámica.

Roma: Introducción teórica-conceptual espacio-temporal. Gusto por el realismo.Pintura parietal .Arquitectura imperial.

Expresiones visuales en América:Mesoamérica:. Periodización y ámbitos geográficos. Significación, variabilidad estilística y encuadre ideológico de la producción plástica mesoamericana. Evolución de los sistemas de representación Contenidos estéticos simbólicos.El nacimiento de los centros ceremoniales: Los Olmecas, La revolución urbana del periodo clásico: Teotihuacan: arquitectura, pintura mural, cerámica y escultura.. Cosmogonía y producción plástica

Sudamérica: Nazca,Mochica,Paracas,Aguada,Tiwanaku,Chimú

Bibliografía obligatoria de la unidad 2:

- GOMBRICH,E:" Historia del arte", Ed.Garriga, Barcelona,1958 cap:3 a 5
- Arquitectura Etrusca Universidad Autónoma de Barcelona.
- LOMBÁN, Juan Carlos. "Historia del arte latinoamericano". Buenos Aires: Asociación Cultural Kilmes, 1994. Cap. 1: "La época precolombina" Pag 23 a 47,62 a 68,99 a 126.
- SONDEREGUER, César. "Diseño y arte precolombino". Buenos Aires: Centro de estudiantes: FADU, UBA, 1996 pag:33, 40 a 47,50 a 55, 66.

Unidad 3:**Paleocristiano Bizancio**

Simplicidad y poder de las imágenes. Iconografía paleocristiana. Iglesias de Constantino. .Arquitectura Justiniana

Bibliografía obligatoria de la unidad 3:

- GOMBRICH,E:" Historia del arte", Ed.Garriga, Barcelona,1958 cap 6
- Lagrecá, Inés; " Ubicación y temática de los mosaicos de la Iglesia San Vitale en Ravena", cátedra Historia de las Artes Visuales UNLP, 2003.
- Roth, Leland;" Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado", Ed.G.Gili, cap 13,Barcelona, 1999.

Unidad 4:**Románico y Gótico.**

Época de abadías y monasterios. Más poder que las palabras del sermón. Iconografía medieval. La arquitectura del cielo. Reflejos del mundo celestial. Manuscritos iluminados.

Bibliografía obligatoria de la unidad 4:

GOMBRICH,E:” Historia del arte”, Ed.Garriga, Barcelona,1958 cap.8 a 11.

Roth, Leland;“ Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado”, Ed.G.Gili, cap 14 y 15,Barcelona, 1999

Cirlot, J,E;” Pintura Gótica Europea”; Ed. Labor; Barcelona; 1972.

Encuadre metodológico:

Las clases tendrán un desarrollo teórico-práctico, que se llevará a cabo a través de presentaciones visuales y orales de la docente vinculadas a la práctica de la lectura de imágenes y su análisis. Luego de la introducción a cada periodo por parte de la docente y la lectura previa a clase por parte de los alumnos de la bibliografía de la cátedra. Se realizarán trabajos prácticos: como reportes y guías de lectura, exposiciones individuales y/o grupales, trabajos de investigación; teniendo en cuenta además de las particularidades de cada periodo: ubicación temporal y espacial, contexto histórico-social, cosmovisión, función y características de la imagen, concepción del espacio, luz y color y artistas representativos en caso de haber o de lo contrario producciones destacadas.

Trabajaremos cada clase con repaso de lo visto a partir de orales en los que iremos ampliando contenidos a medida que avanzamos en la historia.

Los trabajos se complementarán con un parcial escrito y presencial por cuatrimestre y orales semanales con repaso de los aprehehdido y analizado.

Las calificaciones no tendrán un promedio directo, ya que se contemplará la participación y cooperación en clase.

Se promoverá el trabajo en clase y la colaboración grupal, a los fines de supervisar el proceso de aprendizaje.

Recursos:

-Bibliografía personal, proyector, computadora, pizarrón.

-Presentaciones y redes conceptuales.

-Grupo de trabajo en Facebook: Historia de las Artes Visuales I TN-II TM..

-Material bibliográfico digitalizado.

-Reportes de lectura y orales con contenidos trabajados en clases anteriores para mantener activo los saberes anteriores.

-Ordenamiento de los periodos y culturas estudiadas a partir de fichas para completar.

Presupuesto de tiempo:

Durante el primer cuatrimestre se trabajará el marco teórico de las unidades 1 y 2. Se plantearán trabajos de reportes de lectura, presentación de cada periodo en imágenes y sus vinculaciones sociales y análisis de producciones. Se hará hincapié en la lectura y comprensión de la bibliografía obligatoria a modo de asentar las bases de los contenidos según el diseño curricular para un posterior análisis de obra basado en los tres contenidos principales de Lenguaje Visual: espacio, luz y color.

Durante el segundo cuatrimestre se abordarán las unidades 3 y 4. Con la misma metodología de las unidades anteriores.

Observaciones: El presente cronograma podrá ser modificado de acuerdo a circunstancias del año lectivo.

Evaluación:

La evaluación del espacio se sustenta en un espacio ajustado al diseño curricular, realizada de forma continua y sistemática. Es de vital importancia establecer la función formativa de la evaluación, siendo su objetivo principal mejorar tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje y sus resultados. A su vez, se tratará de un desarrollo flexible, atendiendo a los criterios de evaluación como a las circunstancias propias de cada proceso de enseñanza y de

aprendizaje, de modo cooperativo, asegurando la participación activa en las distintas fases del proceso.

Atendiendo a este enfoque de evaluación, se contemplarán los siguientes criterios:

- Correcto desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal de las consignas planteadas y que hacen al futuro desempeño profesional.
 - Cumplimiento de cada uno de los trabajos solicitados durante la cursada, incluyendo los procesos y resultados parciales y finales: participación en los orales de repaso de cada clase, evaluación escrita presencial, reportes de lectura y trabajos prácticos. Se desestimarán entregas que no hayan sido supervisadas cuya evolución no pueda justificarse.
 - Incorporación del lenguaje específico y manejo bibliográfico.
 - Desarrollo de la percepción, lectura y comprensión de la imagen y los productos artísticos propios de una época. Identificación y caracterización estilística. Relación de la imagen con espacio, luz y color.
 - Participación activa en las clases.
 - Capacidad de autocrítica y autoevaluación.
- Los trabajos y reportes de lectura de cada Unidad Didáctica deberán enmarcarse dentro de los siguientes parámetros mínimos:
- Cohesión y coherencia.
 - Adecuación a los criterios de presentación especificados en cada consigna.
 - Desarrollo argumentativo de las opiniones escritas y orales.
 - Adecuación a las pautas de trabajo en clase y uso correcto de la bibliografía.
 - Presentación en tiempo y forma.

Los porcentajes de asistencia requeridos anteriormente podrán ser reducidos o ampliados si el CAI considera justificadas las inasistencias por razones de salud, laborales y/o socioeconómicas. En caso de cambio de porcentaje de asistencia propuesto por el CAI, se adjuntará en este programa en el momento que el CAI lo disponga.

Acreditación y promoción:

Según Resolución 4043/09, disposición 107/10 y resolución del C.A.I del 17-3-17:

Régimen de cursada presencial: Son condiciones para obtener la acreditación de la materia los puntos que siguen:

- Asistencia obligatoria: 80%
- Aprobación de la cursada con 4 (cuatro) o más puntos en ambos informes, para lo que es condición aprobar TODOS los trabajos prácticos y evaluaciones realizados durante los dos cuatrimestres, puesto que las calificaciones no se promedian de forma directa. Observación: si el alumno desaprueba o está ausente en las instancias de evaluación de un cuatrimestre tiene derecho a la instancia de recuperación durante el mismo cuatrimestre. Si el alumno desaprueba la instancia de recuperatorio debidamente pautada de cualquiera de los dos informes cuatrimestrales recursa la materia.
- Aprobación de la cursada con 7 (siete) o más puntos en ambos informes, bajo las condiciones enumeradas en el punto anterior, el alumno accederá a la promoción de la materia sin examen final.
- Aprobación de las unidades curriculares determinadas como correlativas en el plan de estudio vigente.
- Aprobación de un examen final obligatorio: examen teórico-práctico ante una comisión evaluadora, cuya nota de aprobación será de 4 (cuatro) o más puntos. Este examen constará de la presentación y defensa oral de la totalidad de los trabajos realizados y de una evaluación vinculada a los contenidos de todas las unidades didácticas desarrolladas durante el ciclo lectivo. Este examen tendrá los mismos criterios y dinámica en cualquiera de los llamados sucesivos, ajustándose a la normativa vigente.

Condición de libres:

Esta asignatura puede rendirse en condición de libre. Para ello el estudiante deberá:

- Presentarse a examen final conociendo la totalidad del presente programa de estudios.
- Presentarse a examen final con la totalidad de los trabajos prácticos realizados (líneas de tiempo, reportes de lectura, etc.) y defensa oral de los mismos.
- Rendir examen escrito y oral donde deberá contar los cambios en el concepto de arte en los diferentes momentos de la historia y contextos; profundizar en los contenidos específicos de la cátedra desde el mundo americano y el europeo, partiendo de la base que ambos confluyen, en la conformación de nuestra identidad. Partiendo de un enfoque que haga hincapié en Latinoamérica, a partir de sus hibridaciones y mestizajes, y desde allí conceptualice y de sentido al arte; caracterizando los diferentes conceptos del arte a lo largo de la historia del arte desde el arte. Luego el tribunal realizará preguntas sobre el resto del programa.

El presente programa se encuentra sujeto a modificaciones según circunstancias del ciclo lectivo.