

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 II

SEGUNDO AÑO
TURNO MAÑANA Y TARDE

Profesoras
Gabriela Bava y María Bernabé Asenzo

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 II

Curso: segundo año

Turno: mañana y tarde

Ciclo lectivo: 2019

Horas semanales: 2 módulos.

Profesoras provisionales: Gabriela Bava y María Bernabé Asenzo

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 artístico; haciendo a la función principal de la cátedra el conocimiento y entendimiento del desarrollo y transformaciones de las producciones artísticas 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, a partir de sus hibridaciones y mestizajes, y desde allí conceptualice y de sentido al arte. De este modo el alumno de segundo año conocerá los diferentes conceptos del arte a lo largo de la historia del arte desde el comienzo de los tres imperios: Azteca, Maya e Inca hasta el surgimiento de Romanticismo, 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 segundo 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 el arte 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, complementando, según acuerdos institucionales con Historia del arte I y III y con Lenguaje Visual II.

Fundamentación:

Esta asignatura se fundamenta en una serie diacrónica y sincrónica del contexto, cosmovisión e imágenes producidas en América y Europa desde el comienzo de los tres imperios: Maya, Azteca e Inca al pos colonialismo y el comienzo del Renacimiento hasta los albores del Romanticismo respectivamente.

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 el arte precolombino hasta el colonialismo y desde el Renacimiento hasta la última etapa clasicista en Europa.

-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: Arte precolombino

-Arte Incaico, confluencia de diferentes culturas andinas incorporadas al imperio inca.

-Lugar del arte en el seno del aparato estatal y dentro de la cosmovisión andina.

-Arte Maya y Azteca.

Bibliografía obligatoria de la unidad 1:

-LOMBÁN, Juan Carlos. "Historia del arte latinoamericano". Buenos Aires: Asociación Cultural Kilmes, 1994.

°Cap. 1: "La época precolombina"

-SONDEREGUER, César. "Diseño y arte precolombino". Buenos Aires: Centro de estudiantes: FADU, UBA, 1996

- Daverio, Francisco. América precolombina “El pensamiento estético amerindio”

Unidad 2: Renacimiento, Manierismo y Barroco

- Arte del Renacimiento. Ruptura con la Edad Media y recuperación de la cultura clásica.
- Canon renacentista. Antropocentrismo y humanismo. Nuevo lugar del artista.
- Particularidades del arte renacentista en España.
- Fin del Renacimiento y búsqueda manierista
- Barroco: luz, forma, espacio, géneros.

Bibliografía obligatoria de la unidad 2:

- COSTA, María Eugenia. “El contexto histórico de los cambios sociales y culturales en la baja Edad media y Renacimiento”. La Plata: apunte de cátedra, UNLP, 2001
- MEGGS, Philip. “Historia del diseño”. España: RM, 2009.
 - °Parte 2: “La llegada a Europa de la impresión”
- GOMBRICH, H. Ernst. “La historia del arte”. China: Phaidon, 2013.
 - Cap.: 12 al 18 (Renacimiento) y 19 al 22
- DE LUCA, María Victoria. “Los primeros pasos hacia la construcción del espacio renacentista”. La Plata: apunte de cátedra, UNLP.
- RADICE, Gustavo. “Apunte sobre la teoría artística y la doctrina de las ideas durante el Renacimiento”.
- GIRIBONI, Andrés. “Reflexiones sobre pintura y sociedad de Pierre Francastel: entre el espacio ideal y el espacio real. La Plata: apunte de cátedra, UNLP.
- ORTIZ, Justo María. “Generaciones del Manierismo Italiano”, Apunte de cátedra basado en el escrito de Arnold Hauser: “Esbozo de la historia del Manierismo en Italia”, 2014.
- HUYGHE, René. “El Arte y El Hombre “. Págs. 397-409. Barcelona: Planeta.
- QUINTERO, Mariana. “Barroco, Poética y Retórica”. La Plata: apunte de cátedra, UNLP.
- CHECA, Fernando y MORAN, José Miguel. “El Arte y los sistemas visuales: El Barroco”, Ediciones ISTMO, Madrid, Colección Fundamentos. Cap. II “Teoría del Arte Barroco”

Unidad 3: Arte colonial

- Arte y Conquista de América. Proyecto de dominación. Imposición del arte europeo en detrimento del arte americano.
- Arte y evangelización. Mundo europeo y mundo americano. Imágenes de la conquista.
- Arte colonial americano y sincretismo. Apropiación y préstamos de elementos culturales, plasmación en el arte.

Bibliografía obligatoria de la unidad 3:

- BURUCÚA, José Emilio. “Nueva historia argentina: Arte, sociedad y política”. Buenos Aires: Sudamericana.
 - °Cap. 1
- SCIORRA, Jorgelina Araceli. “Uso y función del retablo: Una aproximación estilística”. La Plata: apunte de cátedra, UNLP.
- QUINTERO, Mariana Beatriz. “Arte colonial: resistencia andina”. Instituto de historia del arte argentino y latinoamericano. Boletín de arte. Año 13 n° 13: La Plata, UNLP.
- GRUZINSKI, Serge. “La guerra de las imágenes: De Cristóbal Colon a Blade Runner”. México: Fondo de cultura económica, 1994.
 - °Cap. 2: “La guerra”
 - °Cap. 3: “Las paredes de imágenes”

Unidad 4: Rococó, Neoclasicismo y Realismo

- El siglo XIX en Europa. La ruptura de la estética Neoclásica.
- Realismo.

Bibliografía obligatoria de la unidad 4:

- GOMBRICH, H. Ernst. "La historia del arte". China: Phaidon, 2013
Cap.: 23 al 25.
- JONES,STEPHEN, "Introducción a la historia del arte el siglo XVIII" Ed.G.Gilli, Barcelona, 1985.pag. 30 a 40 y 65 a 67
- BIALOSTOCKI, J., Estilo e Iconografía, Barcelona, Seix Barral, 1975, cap. Iconografía Romántica.
- NOCHLIN, LINDA. "El Realismo. Madrid, Alianza, 1991.
°Cap.1. La naturaleza del realismo.
- TODOROV, T," La Pintura de la ilustración, de Watteau a Goya", Ed.Galaxia Gutemberg, 2014, Pag.12 a 22

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, éstos procederán a trabajar en reportes y guías de lectura, 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 obras 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. Cada clase, un grupo de alumnos desarrollará contenidos previos generados a partir de las lecturas obligatorias y reportes de lectura.

Los alumnos tendrán bibliografía obligatoria en cada período y además complementarán la lectura con artículos y la entrega de sus respectivos reportes de lectura en forma de red conceptual o a modo de texto según se indique para cada caso.

Los trabajos se complementarán con un parcial escrito y presencial por cuatrimestre y orales semales con repaso de los apreendido 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 II 2do. T.T. y 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 obras artísticas con una guía que compartimos con las cátedras de Lenguaje Visual I, II y III, Historia del Arte I y III. 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 II: 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 autocritica 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: haber cursado y aprobado Historia de las Artes Visuales I.

-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 precolombino (imperios: Azteca, Maya e Inca) hasta la época colonial y desde el Renacimiento hasta el surgimiento de Romanticismo en Europa.

Luego el tribunal realizará preguntas sobre el resto del programa.

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