

EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Abordar la producción artística dentro del marco histórico, social, político y cultural de una época específica.
- Desarrollar la percepción, lectura y comprensión de la imagen y los productos artísticos propios de una época.
- Desarrollar la noción de estilo aplicado a la historiografía del arte y analizar su situación a partir del siglo XX.
- Comprender las dinámicas que adopta la noción de arte a partir de las vanguardias históricas.
- Articular el contexto Europeo con el Argentino, para el abordaje de las producciones artísticas de los siglos XIX y XX.
- Valorar la obra de arte de todos los tiempos a los fines de extraer los modos de resolución visual que contribuirán a la construcción de su propia labor.
- Aplicar vocabulario específico y manejo bibliográfico analógico y digital.
- Generar estrategias de autoaprendizaje, con el propósito de apropiarse de éstos y nuevos saberes en su futuro desempeño docente.

PROPOSITOS DEL DOCENTE

- Profundizar en la historia del arte y la cultura, teniendo en cuenta la especificidad de este campo intelectual.
- Brindar las herramientas para el desarrollo de un léxico técnico propio de las disciplinas visuales, ahondando en las vanguardias históricas y posthistóricas.
- Dar a conocer los productos artísticos, los sistemas y modos de producción utilizados en diferentes momentos de la historia, específicamente de los siglos XIX y XX, profundizando en la articulación entre el mundo europeo y argentino.
- Aplicar la noción de estilo, tan propia de la construcción historiográfica del arte, y los rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos que lo constituyen.
- Generar habilidades de percepción, lectura y comprensión de la imagen, en procura de una alfabetización visual que será de pertinencia para el futuro desempeño docente.

ENCUADRE METODOLOGICO

El desarrollo de las clases será teórico y práctico, acompañado por presentaciones visuales preparadas por el docente orientadas a la lectura de imágenes y su análisis. Se propondrá un abordaje constructivista a través de la exposición, explicación y su posterior reflexión y debate.

Los alumnos recibirán, antes del desarrollo de cada trabajo, una descripción del mismo con objetivos, consigna, forma de presentación y plazos de entrega. En estos trabajos se promoverá la correcta utilización de bibliografía, el desarrollo de vocabulario específico, la incorporación de los contenidos vistos, y la investigación y reflexión en torno a los productos artísticos y sus modos de producción en diferentes momentos de la historia.

Los trabajos se complementarán con exámenes parciales presenciales y exposiciones orales, así como visitas a Museos, Centros Culturales y otras ofertas de contenido artístico afines a los contenidos.

Se promoverá el trabajo en clase y la colaboración grupal en el proceso de aprendizaje.

RECURSOS

Didácticos: Exposición oral, presentaciones audio/visuales, videos, textos teóricos, participaciones presenciales y semipresenciales. Trabajos prácticos con plazos de desarrollo y entregas, análisis de obras, trabajos de campo y reportes de lectura. Visitas a Museos y otras instituciones del arte.

Materiales: Computadora, software para visualización de imagen, sonido, movimiento, proyector digital. Internet. Libros.

ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE

En el marco de los Profesorados de Educación Artística, esta materia promueve actividades de formación en tanto aporta el conocimiento de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el tiempo y el contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la formación del juicio profesional para la actuación en diferentes contextos. Para ello, los estudiantes realizarán trabajos de investigación y de campo, que resultarán de pertinencia para una transposición didáctica.

El estudiante compartirá sus producciones con el resto del curso, a los fines de constituir una vitácora de material didáctico, que resultará de gran utilidad para el futuro desempeño docente.

UNIDAD 1: I El siglo XIX en Europa y la transición hacia el Siglo XX.

Contenidos

- La ruptura de la estética Neoclásica. Romanticismo y Realismo.
- Hacia el Siglo XX:
 - Nueva manera de concebir la naturaleza, el hombre y la vida. Su representación en el arte. Nacionalismo y arte. Héroes románticos y revoluciones europeas.
 - Primeras Vanguardias: Impresionismo / Divisionismo / Pos-Impresionismo / Simbolismo
 - El Modernismo: Art Nouveau y su antecedente el Art & Graft.
 - Revolución industrial. Consecuencias en el arte y el diseño. Arte y realidad. Arte y pretensión de objetividad. Renovación temática.

Presupuesto de tiempo: Meses de Marzo y Abril

Bibliografía Obligatoria

- DE MICHELI, M (2006). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1979.
- HERNANDEZ ALIQUES, J (Director) *Historia Universal del Arte*. España: Espasa Calpe, 2000.
Tomo 9: "Del Romanticismo al Modernismo"
- MEGGS, P "La Revolución Industrial: El impacto de la tecnología industrial sobre la comunicación visual", en *Historia del Diseño Gráfico*, Parte III. México: Editorial Trillas, 1991.
- Videos, sitios web y publicaciones sobre Artistas y contexto histórico del período.

Bibliografía de Consulta

- MEGGS, P. *Historia del Diseño Gráfico*, Parte III. México: Editorial Trillas, 1991.
- WELLS, N.M. *William Morris*. Londres: Brockhampton Press, 1996.

UNIDAD 2: El Siglo XIX en la Argentina

Contenidos

- El modelo iluminista en los inicios del Siglo XIX. Clasicismo y Romanticismo "criollos".
- Los artistas extranjeros, luego de la Revolución de Mayo.
- La Generación del 80 y la configuración de las instituciones del arte. Los becarios en Europa.

Presupuesto de tiempo: Meses de Abril-Mayo

Bibliografía Obligatoria

- LOPEZ ANAYA, J (1997) *Historia del Arte Argentino*. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.
- Se incluirán videos, sitios web y publicaciones sobre Artistas del siglo XIX, nacionales e internacionales.

Bibliografía de Consulta

- AMIGO, R (comp). *Museo Nacional de Bellas Artes. Colección*. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino, 2010. Tomos 1 a 6.
- *Guía del Museo Nacional de Bellas Artes*. Buenos Aires: Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 2006.
- VVAA. *Historia General del Arte en la Argentina*, Tomo X. Argentina: Academia Nacional de Bellas Artes.
- VVAA. *Pintura Argentina. Panorama del período 1810-2000*. CABA, Argentina: Banco Velox, 2001.

UNIDAD 3: Un siglo de Cambios: Guerras y construcciones del hombre en Europa y EEUU.

Contenidos

Hasta la primera Guerra Mundial:

- La Escuela de París. Contexto de una época.
 - La ruptura cromática: El fauvismo
 - De la figuración a la Abstracción: El expresionismo centroeuropeo / Die Brücke / Der Blaue Reiter / El Grupo Vienés.
 - La ruptura con el espacio: El Cubismo. Inicios / cubismo analítico / cubismo sintético / expansión fuera de Francia.
 - La búsqueda del movimiento: El Futurismo. Manifiestos y veladas: primeros happenings / representación del movimiento.
 - El arte Abstracto: Kandinsky y la creación de la abstracción.
- El arte ruso: antecedentes / Rayonismo / Suprematismo /

Los Años de Guerra:

- El Dadá y Merz. Dadaísmo en Zurich / Nueva York / París.
- Abstracción y Construcción: Neoplasticismo y De Stijl.

Los movimientos artísticos de posguerra:

- Dadaísmo en Alemania.
- Surrealismo
- La Escuela de la Bauhaus

Posguerra y Segunda Guerra:

- El Arte Abstracto en los años 30 y 40: Arte Concreto / Abstracción libre y lírica / Pintores Nórdicos: Grupo Cobra / Italia: Frente Nuevo de las Artes / EEUU: abstracción y biomorfismo

Luego de la Segunda Guerra Mundial:

- El Informalismo
- años 50: la pintura gestual / la pintura del signo / la pintura matérica.
- Expresionismo abstracto en Norteamérica. El action Painting.
- Años 60: Cinetismo y Arte Optico. Pop Art.

Presupuesto de tiempo: Meses de Junio a Octubre (incluye receso de invierno)

Bibliografía Obligatoria

- DE MICHELI, M (2006). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1979.
- HERNANDEZ ALIQUES, J (Director) (2000) *Historia Universal del Arte*. España: Espasa Calpe
Tomo 10: "Arte del siglo XX. De principios de siglo a la Segunda Guerra Mundial"
Tomo 11: " Arte del siglo XX. De la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días".
- Se incluirán videos, sitios web y publicaciones sobre Artistas del siglo XX, nacionales e internacionales.

Bibliografía de Consulta

- INDIJ, G (Director Colección) (2010). *Grupos, movimientos y Tendencias del arte contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires: La Marca Editora, 2001.
- MEGGS, P (1991). *Historia del Diseño Gráfico*, Parte III. México: Editorial Trillas.
- VVAA. *Grandes Pintores del Siglo XX*. Madrid: Globus Comunicación SA, 1996.

UNIDAD 4: Siglo XX en Argentina

Contenidos

Siglo XX. Argentina y América latina. Reflexiones acerca de las propuestas y complejidad del arte actual:

- El Modernismo y su influencia francesa. El "impresionismo periférico".
- Ecos del centenario: Grupo Nexus. La reorganización de las instituciones del arte.
- Manifestaciones contra la Academia. La renovación en escultura.
- Arte y Crítica Social: Los artistas del Pueblo.
- Años 20 a 40: la renovación antinaturalista y antiimpresionista. El Grupo de París. El periódico Martín Fierro. El retorno al orden.
- Las Vanguardias constructivas de la década del 40: Arte Concreto Invención, el Movimiento Madí, Perceptismo de Raúl Lozza.
- El realismo crítico y la figura de Berni. El grupo Espartaco.
- La Abstracción en la Argentina de los años 50: Asociación Arte Nuevo. Agrupación de Arte No-Figurativo. Arte Generativo.
- El Informalismo: El Grupo Informalista en la Argentina.
- Los años 60: Arte Cinético. El Instituto Di Tella. La Nueva Figuración.

Presupuesto de tiempo: Septiembre a Noviembre

Bibliografía Obligatoria

- ELLIOT, D (Editor) (1994). *Argentina 1920-1994*. Inglaterra: Museum of Modern Art Oxford.
- LOPEZ ANAYA, J (1997) *Historia del Arte Argentino*. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.
- Videos, sitios web y publicaciones sobre Artistas y contexto histórico del período.

Bibliografía de Consulta

- AMIGO, R (comp). *Museo Nacional de Bellas Artes. Colección*. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino, 2010. Tomos 7 a 12.
- INDIJ, G (Director Colección) (2010). *Grupos, movimientos y Tendencias del arte contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires: La Marca Editora, 2001.
- PETTORUTI, E (2004). *Un pintor ante el espejo*. Buenos Aires: Librería Histórica SRL.
- OLIVERA, E (2008) *Cuestiones del arte contemporáneo*. Buenos Aires: Editorial Emecé.
- VVAA. *Historia General del Arte en la Argentina*, Tomo X. Argentina: Academia Nacional de Bellas Artes.
- VVAA. *Pintura Argentina. Panorama del período 1810-2000*. CABA, Argentina: Banco Velox, 2001.

CRITERIOS:

El criterio de Evaluación contemplará:

- El correcto desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal de las consignas planteadas y que hacen al futuro desempeño profesional.
- El cumplimiento de cada uno de los trabajos solicitados durante la cursada, incluyendo los procesos y resultados parciales y finales. Se desestimarán entregas que no hayan sido supervisadas y cuya evolución no pueda justificarse.
- La visita crítica a Museos, Centros Culturales y otros espacios del arte.
- La Asistencia y aprobación de los exámenes teóricos parciales.
- La aplicación del vocabulario específico y manejo bibliográfico.
- El desarrollo de la percepción, lectura y comprensión de la imagen y los productos artísticos propios de una época. Identificación y caracterización estilística.
- La participación activa durante las clases presenciales.
- La capacidad de autocrítica y autoevaluación.

NORMATIVA:

La acreditación de la cursada se efectúa con la aprobación total de trabajos prácticos, teóricos y parciales a presentarse en las fechas consignadas por el docente. Se deberá obtener una calificación mínima de cuatro en cada instancia de evaluación. El alumno que no aprobara alguna de las entregas parciales, tendrá opción a recuperatorio. Las entregas parciales se promediarán en dos calificaciones cuatrimestrales, las que no podrán ser menores a una calificación de 4 (cuatro) cada una de ellas.

De acuerdo a la Resolución 4043/09 y su adecuación a la especificidad de la Formación en Docente en Arte según disposición 107/10, el estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia y ser calificado con un sistema decimal de 1 a 10 puntos.

Asimismo, la presente asignatura es de carácter PROMOCIONAL. El alumno que obtenga como promedio de cada cuatrimestre un 7 (siete) o más, promociona la materia, aprobándola automáticamente. El alumno que obtenga de dicho promedio entre 4 (cuatro) y 6 (seis) aprobará la cursada, pero deberá rendir examen final para aprobar la materia.

CONDICION PARA EL EXAMEN FINAL DE ALUMNOS REGULARES:

- aprobación de la cursada.
- aprobación del/las unidades curriculares determinadas como correlativas en los planes de estudio
- aprobación de un examen final ante una comisión evaluadora presidida por el profesor de la unidad curricular e integrada como mínimo por un miembro más. Esta evaluación final será calificada por escala numérica de 1 a 10. La nota de aprobación será de 4 (cuatro) o más sin centésimos.
- El alumno podrá presentarse a un llamado por turno. Pasados 7 turnos de examen desde la aprobación de la cursada, la evaluación final se ajustará a la propuesta de cátedra vigente al momento de la presentación del estudiante a la instancia de acreditación.

Características del Examen Final:

- Exposición teórica sobre un tema del programa elegido por el estudiante, articulando las condiciones de producción artística en Europa y América.
- Exposición teórica sobre el temario propuesto por la mesa examinadora.
- Presentación de todos los trabajos desarrollados durante la cursada.
- Presentación de trabajos solicitados para la instancia de final, si los hubiere.
- Revisión de trabajos realizados durante la cursada, de acuerdo a las correcciones realizadas durante la misma.
- Actualización de trabajos y contenidos pasados los 7 turnos de examen.

CONDICION DE LIBRES:

- 1) Presentarse a Examen Final conociendo la totalidad del programa de estudios vigente.
- 2) Rendir examen escrito, de acuerdo a preguntas del tribunal.
- 3) Rendir examen oral, para el cual deberá elegir un tema a desarrollar. Posteriormente, el tribunal realizará preguntas sobre el resto del programa.
- 4) Presentar al tribunal un mapa conceptual relacionado con el temario, que incluya imágenes de referencia y bibliografía utilizada.
- 5) Desarrollar una realización que releve los aspectos conceptuales y procedimentales propios de una vanguardia en particular.
- 6) Realizar Análisis de Obra, Análisis de exposición y/u otro abordaje de acuerdo a las consignas dadas por el docente. El estudiante solicitará de manera formal entre abril y mayo del presente ciclo lectivo las guías de TP correspondientes, las que serán otorgadas en el mes de Agosto.

Mariana Paredes

Licenciada en Artes Visuales / Especialista en Educación y TIC / Maestranda en Artes Electrónicas