

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES "Prof. Francisco A. De Santo"
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
ESB

ASIGNATURA: Historia de las artes visuales

CURSO: 1er año ABC

MODALIDAD: cursada anual de 2 hs. cátedra semanales

DOCENTE/S: Bang Nicolás, Busse Corbalán María Eugenia, Gentile, Lucía.

PROYECTO AÑO 2016

MARCO TEÓRICO

El área teórica del Departamento de Artes Visuales entiende que en las *Historias de las artes visuales* se apunta a reconfigurar la idea de la distinción entre quien analiza/ reflexiona/ aborda/ problematiza sobre una obra pueda situarse no en el lugar del espectador que la percibe en "primer grado", sino en el lugar de "observador en segundo grado" al decir de Luhmann¹, es decir, aquel que se distancia de eso que observa para analizarlo, apreciarlo, pensarlo, criticarlo, investigarlo, contextualizarlo como fenómeno artístico. Aquello a lo que el analista tiene acceso no es a una obra (objeto/persona en directo, referente) sino a su hipótesis discursiva: proceso por el cual esa obra se constituye como tal en un discurso construido y en proceso de construcción. Estas operatorias se ponen en acto en el aula. Según este autor, el analista se relaciona con la obra desde un lugar que no es ya el de la expectación, sino desde una relación principalmente cognitiva. El método que adopta el analista para acercarse a su objeto consiste en indagar sobre los modos en que en un momento y en un lugar dado una sociedad constituye los principios de inclusión/exclusión categorial ("*posibilitar una cosa excluye otra*"). El estatuto artístico de algo se define, entre otras cosas, por el modo en que históricamente se ponen en funcionamiento esos principios de inclusión/exclusión categorial, y –en el caso de la actividad espectral- por el modo en que las prácticas sociales de lectura movilizan las propiedades de ese algo que ubicarán dentro o fuera de una cierta categoría.

¹ LUHMANN, NIKLAS. *El arte de la sociedad*. México, Herder, 2005.

Desde esta perspectiva, la asignatura *Historia de las artes visuales* forma parte de los tejidos de esa trama que construye el Departamento de Discursos Visuales, en tanto espacio para desplegar diversas orientaciones del pensamiento sobre la visualidad.

Desde el comienzo del camino a transitar se trabaja para el progresivo desarrollo de una enseñanza vinculada no a una transmisión sino a la *construcción* de un saber que parta de la especificidad disciplinar y la interrogue, pero que se continúe y se conecte al resto de la formación curricular de los estudiantes (sea a los contenidos de las materias generales tanto como a los de las específicas).

Es por ello, que para este proceso de *construcción* entendida como *producción teórica*, se convoca a la transversalidad de contenidos, a una multiplicidad de enfoques disciplinares que no se cierren en un contenido sino que lo amplíen, lo resignifiquen y lo enriquezcan, de modo tal de volverse significativo para nuestros estudiantes. Así, los contenidos pasan a ser problemáticas, interrogantes, preguntas, interpelaciones *al lugar común*, más que saberes acertados y finitos. Pensamos la escuela como una institución transformadora, el docente tiene que conducir a certezas pero también promover las incertidumbres, la duda como herramienta de búsqueda. En esta dirección se mueve esta asignatura, complejizándose a medida que se avanza en la trayectoria escolar, pretendiendo contribuir desde el campo específico, a la formación integral de los estudiantes; trabajando en/desde/por/para la red discursiva.

Como espacio de pensamiento sobre la visualidad, la asignatura habilita múltiples vías de entrada a los contenidos establecidos por la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), en relación al modo en que las imágenes y las prácticas artísticas construyen sentido en torno a las problemáticas relacionadas con la sexualidad, entendida como parte constitutiva de la condición humana.

Los lineamientos y el espíritu de la ESI pueden ser abordados de manera transversal en todos los niveles en los que se dicta la asignatura, desde una visión crítica, desarticulando y reflexionando sobre las prácticas artísticas y la construcción de La Historia del Arte.

Para ello se propone una revisión historiográfica de la historia del arte desde una perspectiva feminista: esta mirada crítica del relato de "LA" historia del arte, permite entenderlo como una construcción socio-histórica que se ha enunciado desde el "universal masculino occidental". Es necesario evidenciar ese lugar de enunciación si apuntamos a desandar el camino de preponderancia masculina.

A su vez, se entiende la producción visual (sea ésta artística o no) como una de las tantas tecnologías de género que colaboran a moldear y construir subjetividad a la vez que permiten visualizar cuerpos "otros", ampliando el espectro de lo posible en términos de corporalidad. En esta clave, la lectura de imágenes permite observar cómo se construye la imagen (ideal) del cuerpo bello,

cuáles son los patrones de belleza imperantes en cada época y a qué sociedad y modo de producción responden, y reflexionar sobre la cultura visual actual y cuáles son los parámetros de cuerpo / belleza / sexualidad / felicidad imperantes, rastreando continuidades y rupturas

Es por esto que para comprender esta *construcción* que constituye la *Historia de las artes* es necesario también utilizar una metodología que apueste a dialogar entre todos los actores presentes en el aula, abrir el juego a las dudas sobre los lugares establecidos en el imaginario social, poner en cuestionamiento y encuentro a los autores que escriben sobre el arte en diferentes tiempos. Porque en definitiva, y superando los tradicionales modos lineales, se apuesta también a la idea de anacronismo planteada por Didi-Huberman², para generar lugares de encuentro y filiaciones no cronológicas, para pensar la imagen siempre ante el tiempo, y los tiempos.

FUNDAMENTOS

Historia de las artes visuales ha previsto para los niveles de la Educación Secundaria Básica, introducir conceptos vinculados con los discursos visuales desde una perspectiva de la teoría de la cultura, la comunicación, la sociología de la cultura y la semiótica, sin descuidar aquellos aspectos vinculados con la Historia del arte y su discurso. Para Primer año, los contenidos se hallan planificados en torno al concepto central de COMUNICACIÓN.

Teniendo en cuenta la edad del grupo hemos previsto hacer énfasis en lo procedimental, como así también estrategias de trabajo que vinculen a los alumnos con los contenidos desde una perspectiva más vivencial.

Desde lo actitudinal, se privilegia la construcción de conocimientos con "otros", de modo tal que el trabajo grupal y la puesta en común serán centrales en la metodología de trabajo.

Los discursos visuales vinculados con la Historia del arte se irán articulando con los contenidos de la asignatura.

² DIDI HUBERMAN, Georges (2011): *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.

CONTENIDOS

Los contenidos a trabajar se enmarcan en el Programa de Historia de las artes visuales de 1er año, diseñado colectivamente a partir del Plan de Estudios 2012 -desde al área teórica del Departamento de Discursos Visuales- y re-elaborado en forma continua por los docentes a cargo a partir de dispositivos de auto-evaluación institucional.

Todo esto supone que siempre que se piensa un contenido central para desarrollar en una unidad o bloque temático se despliegan una serie de otros que a veces son complementarios/ laterales/ secundarios/ anexos, a los que también es interesante darle cause. La secuenciación se desprende del orden establecido en el programa pero a su vez se ve a veces alterada por el tipo de abordaje de los problemas, como sucede en esta asignatura.

El abordaje de las unidades tiene una modalidad no lineal sino cíclica y hasta por momentos constelar o rizomática, por tanto el trabajo de los conceptos permite reforzar lo aprendido y extrapolarlo a otros contextos, posibilitando al estudiante una actitud crítica y analítica que en forma constante retoma y permite revisar lo anterior.

Los programas de las materias son la enunciación potencial que puede guiar esa línea, pero también son herramientas de trabajo que pueden funcionar como plataforma sobre la que tramar otras posibles relaciones. Esto supone que no siempre la secuenciación de los contenidos se corresponde con la de la dinámica de las clases. Desde la práctica instalada por el área teórica de visuales, los programas funcionan como guiones flexibles, no lineales necesariamente, cuyas unidades se abren al juego de diferentes tipos de encuentros.

Para explicitar la construcción metodológica de la misma, se presentarán de modo panorámico las problemáticas a abordar en la trayectoria anual, no sólo basadas en el programa escrito sino en los potenciales modos de viabilizarlas.

OBJETIVOS GENERALES

Que los alumnos logren

- a) COMPRENDER el funcionamiento de los procesos de la comunicación.
- b) DECODIFICAR discursos vinculados con los contenidos propuestos.
- c) HABILIDAD en el manejo de términos técnicos vinculados con la materia.
- d) VALORAR el trabajo en grupo como un modo de acceso al conocimiento con "otros".

UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad 1:

Objetivos específicos:

Que los alumnos logren

- a) Comprender el proceso de comunicación

- b) Conocer y definir sus componentes
- c) Valorar la necesidad de escucharse en la situación del trabajo áulico.

Contenidos:

- a) Esquema Comunicacional
- b) Agentes participantes: Emisor - Receptor.
- c) Funciones: Canal – contexto – Intercomunicación – Código-
- d) Particularidades de cada una de las funciones
- e) El rol del Arte en las relaciones comunicacionales.
- f) Signo: dimensionar las producciones en tanto signo / el signo en su dimensión comunicacional en relación a las producciones humanas.

Estrategias de trabajo

Técnicas de trabajo grupal: desformalización y conocimiento de los integrantes del grupo de trabajo. Los trabajos se irán articulando con los contenidos de esta unidad. Trabajo con la pizarra y de fijación en base a ejercitación en la carpeta.

Construcción de una autobiografía que luego se transformará en la base de datos para la construcción de un auto retrato.

Juegos de codificación y decodificación grupal.

Descripción del esquema comunicacional en funcionamiento, el rol que juegan cada una de las funciones del esquema.

Unidad 2:

Objetivos específicos:

Que los alumnos logren

- a) Caracterizar a las culturas nómades.
- b) Reflexionar sobre el soporte del arte parietal Europeo y Americano (Argentina)
- c) Conocer las técnicas de producción
- d) Comprender el rol del mito en la producción del arte parietal: Chamanismo
- e) Reflexionar sobre el graffiti como continuidad de la práctica en el soporte.
- f) Dispositivo parietal.

Contenidos:

- a) El discurso plástico en el Paleolítico Superior: pinturas rupestres y petroglifos en América (Argentina) y Europa.

- b) La pared como soporte de los discursos: contenidos, formas, colores, ubicación en el espacio, reiteraciones, superposiciones, yuxtaposiciones.
- c) La pared hoy: el fenómeno del graffiti, lectura y decodificación.

Estrategias de trabajo

Proyección de Power point: análisis reflexivo de lo observado.

Realización de trabajos prácticos con guía de lecturas de textos referidos a los contenidos específicos de la unidad.

Realización de un “falso mural” en soporte hoja donde se apliquen algunas de las técnicas estudiadas del Paleolítico y de los grafitis actuales.

Reflexión sobre la práctica del graffiti en la actualidad, búsqueda de diferencias y similitudes.

Unidad 3:

Objetivos específicos:

Que los alumnos logren

- a) Caracterizar a las culturas agrarias (Egipto y Grecia).
- b) Reflexionar sobre los soportes utilizados en el arte Egipto. Técnicas de producción: Arquitectura, escultura y pintura mural.
- c) Comprender el rol del mito en la producción del arte egipcio: Funciones mágico religiosas del arte.
- d) Conocer los diferentes soportes utilizados en el arte griego. Técnicas de producción: Arquitectura, escultura y cerámica. Diferencias estilísticas.
- e) Comprender el rol del mito en la producción del arte griego: El papel del héroe.

Contenidos:

- a) Las imágenes en la antigüedad egipcia y griegas: pinturas murales, esculturas y arquitectura. Análisis de los contenidos y modos de representación cultural: su significado.
- b) El espacio arquitectónico como discurso. El discurso religioso: análisis de las pirámides y templos.
- c) Forman parte de los contenidos de la unidad, la incorporación de términos técnicos en plástica: hierático, escorzo, planimétrico, punto focal, canon; en arquitectura: planta, fachada, monumental, columna, fuste, dintel, tímpano, arco.

Estrategias de trabajo

Proyección de diapositivas: análisis de imágenes. Realización de trabajos prácticos con guía de lecturas de textos referidos a los contenidos específicos de la unidad.

Recreación en base a interpretaciones actuales de imágenes de la antigüedad egipcia. Introducción del comic o historieta. Producir un paralelismo entre la representación de mitos en las culturas agrarias y el relato del comic y la historieta actual.

Realización de reconocimiento estilístico a partir de juegos visuales, vivenciar el desarrollo de la escultura griega a partir de juegos con el cuerpo.

RECURSOS

Los recursos materiales y didácticos que se ponen en juego para esta propuesta no difieren de los que se utilizan a lo largo de toda la cursada, teniendo en cuenta que no sólo se trabaja en el aula sino a veces por fuera del “cerco material” que suponen sus paredes.

Entre los recursos necesarios para llevar adelante las clases, podrían enumerarse: pizarrón, fibrones de colores, proyecciones de videos/dvd/power point, libros de texto y de imágenes, recortes de revistas, artículos de lectura en clase y demás materiales visuales, sonoros y/o audiovisuales que puedan aportar tanto los estudiantes como el docente. Las páginas web son un recurso ineludible, no sólo por lo que implica buscar y explorar el espacio de la red, sino por la actualidad de sus publicaciones.

EVALUACIÓN

La evaluación tiene un carácter continuo, realizada a través de procedimientos formales e informales. Se pretende instalar tanto en prácticas de evaluación permanente (diagnóstica, de proceso o formativa, de logros o de producto) como instancias de autoevaluación. En este sentido, será necesario evaluar los contenidos y procedimientos a lo largo del proceso anual, no sólo en este caso particular.

La evaluación se considera como un proceso orientado desde los objetivos y contenidos de la asignatura. Evaluar implica valorar la investigación y las producciones grupales e individuales que realizan los estudiantes sobre las temáticas abordadas. Desde esta propuesta se tiende a la participación activa del estudiante, su atención crítica y situada en la construcción colectiva.

Se considera fundamental para ese trabajo colectivo la resolución en tiempo y forma (escrita y / u oral) de las diversas consignas, la lectura de la bibliografía propuesta, la utilización e incorporación del vocabulario específico, la comprensión de los conceptos trabajados en clase, la pertinencia de las exposiciones áulicas e investigaciones sobre el tema abordado, la creatividad y dinámica para resolver problemas tanto desde lo individual como grupal.

A lo largo de la serie de clases, se pretenden evaluar aquellos alcances que permitan transformar la mirada de los estudiantes respecto de los conocimientos iniciales sobre la problemática abordada.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Evaluación diagnóstica (grupal): Al inicio de cada año, y en particular, al inicio de cada tema, se realizarán actividades prácticas para “explorar” los conocimientos previos que los/as alumnos/as poseen sobre la materia y/o tema a abordar. Algunas actividades pueden ser: análisis de imágenes (de periodos trabajados en años anteriores), relación entre conceptos y periodos/estilos trabajados, reconocimiento y aplicación de conceptos en obras de arte significativas del período.

La estrategia de evaluación diagnóstica también se aplicará al finalizar una unidad o bloque temático para valorar la comprensión del tema trabajado, a fin de ajustar estrategias y actividades docentes.

Evaluación permanente: Un componente fundamental de la calificación y valoración del/ la alumno/a reside en el comportamiento en clase. Por tal, entendemos:

- Participación activa y atención crítica: Interés en la resolución de trabajos y en la comprensión de los contenidos. Preguntar, saldar dudas, reflexionar sobre la exposición docente y/o la bibliografía.

- Aporte de material requerido por el docente.

- Evaluación oral de TP y/o lectura de bibliografía: hacemos especial hincapié en la correcta utilización del vocabulario específico y la comprensión de los conceptos trabajados en clase.

Evaluación escrita: Se realizará (al menos) una evaluación escrita individual por trimestre, promediable con el resto de los TP individuales y/o grupales. La valoración de los TP de corte teórico recae no solo en la presentación en tiempo y forma sino en la comprensión y elaboración de los conceptos.

CONDICIONES DE ACREDITACIÓN

Presentación del 100% de los Trabajos Prácticos.

Aprobación del 100% de los Trabajos prácticos, en primera instancia o recuperatorio.

Aprobación de exámenes individuales escritos, en primera instancia o recuperatorio.

80% de asistencia a clase o en su defecto, evaluación escrita, TP extraordinario, (Examen oral) por ausencias justificadas (enfermedad, viajes...).

Se considerará aprobada la asignatura si la calificación es 7 (siete) o superior, en tanto el promedio de los tres trimestres sea 21 o superior.

BIBLIOGRAFÍA para los alumnos

- **Cavallaro, Dani y Vago-Hughes, Carline:** Historia del Arte para principiantes. Buenos Aires, era Naciente, 2006.

- **Equipo PROA:** En medio de la comunicación. Buenos Aires, Ediciones Don Bosco, 1994.

- **Figueroba-Figueroba, Antonio y Fernández Madrid, María Teresa:** Historia del arte. 2º de Bachillerato. Madrid, Mc Graw Hill/Interamericana de España, 1996. Caps: “El arte en el Paleolítico y el Neolítico: ¿Producto de la magia y de la religión?” (págs. 21-27); “Las formas egipcias: un ejemplo de arte en los imperios agrarios” (págs. 28-40); “A la búsqueda de una belleza terrena: las formas griegas” (págs. 41-50)

- **Gombrich, Ernst:** Breve historia del mundo. México DF, Océano, 2004.

----- Historia del Arte. (15ª Edición 1989), Madrid, Alianza Editorial, S.A., 1972.

- **Langaney, A.; Clottes, J.; Guilaine, J. y Simonet, D.:** La más bella historia del hombre. Chile, Andrés Bello Edit. Acto I y II. 1999.

- **Fichas de cátedra.**