

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura - PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO IV (PINTURA)

Año curricular: Quinto año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Menas

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Rupil Tatiana Yamila, Martínez Melina

Adscriptos: Alzuet Tamara

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 14.30 a 18.30 hs Aula chica Pabellón Demonte

Consultas: Martes de 18 a 19 hs – Facebook: Dibujo4 (UNC)

PROGRAMA

Presentación:

“La idea de la erosión y de la temporalidad que se manifiesta en los cuerpos en movimiento me ha interesado por la manera de percibir y sentir la obra del tiempo a través de la degradación constante de las cosas. Para mí, una escultura o un objeto en movimiento debe ser representado por una esfera que, del hecho de su forma orgánica y similar a un planeta, es imperfecta. Me interesa el accidente y el accidente como tendencia a degradar las estructuras”

Gabriel Orozco (entrevista con Jean-Pierre Crique,
15/9/2010)

“Según su punto de vista, la obra de arte produce discusiones, de modo que “cuando se le pide a un artista que la explique en palabras, surge solo un discurso paralelo. Más aun, a menudo los artistas no terminan de entender lo que han hecho, y las lecturas de los otros pueden ayudarlos a “ver, en un nivel consciente”, de qué se trata su propia obra.”

Mary Kelly (*Siete días en el mundo del arte*)

Fundamentación:

La condición de autonomía del dibujo, su inmediatez, las diferentes variables técnicas de trabajo y la incidencia de su valorización en el campo de la producción contemporánea constituyen un campo fértil para la indagación y construcción de las poéticas personales de los alumnos como temática principal, utilizando estrategias de producción, análisis de obra y procesos reflexivos de lectura atinentes al campo de acción del dibujo.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Enfoque:

El enfoque principal para esta Cátedra está asentado en el desarrollo intensivo de la imagen personal del alumno. Para ello se producen acciones que conducen a ampliar los campos de experimentación con los materiales del dibujo, las nuevas tecnologías y el incremento de la formación teórica con lecturas y discusiones sobre textos afines y la mirada al mundo contemporáneo circundante.

Objetivos

- Afianzar lo aprendido en años anteriores
- Lograr el ajuste y desarrollo conceptual, técnico y compositivo de la imagen personal del alumno
- Afinación en el manejo de los elementos del dibujo
- Dominio de la técnica y el material correspondiente para la configuración de la imagen personal
- Planificación de las estrategias personales para ese fin

La Cátedra está orientada a afirmar la búsqueda de una plasmación a través del dibujo y sus herramientas de lo que se considera la imagen personal. Este concepto de imagen personal no se ciñe a un tema determinado, donde se apuntan las expectativas de logro, sino que es "el" tema sobre lo que pivoteará la producción. Durante el cursado de la carrera, las producciones plásticas responden a un temario de representación (objetos simples, composiciones en el plano, figura humana, paisaje) que va puliendo, en su devenir, los argumentos técnicos del dibujo. El taller, la práctica intensa del dibujo y las reflexiones teóricas, desnudan de a poco una línea de afinidad con maneras propias de dibujar. Potenciar ese contacto con lo personal es el eje a través del cual se implementan durante el año las estrategias personales de trabajo.

El campo de experimentación en la producción tenderá a ampliarse, incluyendo desde lo tradicional en la práctica del dibujo a lo contemporáneo con nuevas maneras de utilizar los materiales, nuevas herramientas (analógicas, digitales, virtuales) y amplios espacios de discusión sobre la imagen, ideas y modos de representación.

Contenidos:

- Taller de producción y análisis de obra
- Núcleo temático principal: La Imagen Personal / Medios de producción de obra (técnicos, conceptuales)
- Estrategias de producción
- Utilización de medios virtuales de conexión para intercambio de información, textos, videos, etc.
- Asistencia a muestras en el medio local, análisis y reflexiones sobre el contexto general (Autor, obra, montaje, difusión)

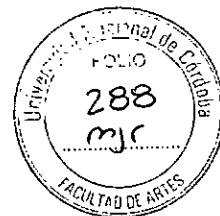
artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Núcleos temáticos:

Imagen personal - Análisis de la propia producción –Taxonomías particulares

Unidades:

- a) Al comenzar el ciclo lectivo se realiza un análisis de la producción en dibujo del último año por parte de los alumnos, tratando de fijar objetivos afines a su temática de preferencia y modos de realización.
- b) En segundo término, se propone la elaboración de un texto sobre el sentido de la imagen personal para cada uno y una prospectiva acotada de producción de obra durante el primer cuatrimestre, con aclaraciones sobre los recursos técnicos, soportes, etc. que se utilizarán. Comienza la producción de obra.
- c) Primer examen parcial. Las pautas de evaluación tienen en cuenta los aspectos técnicos de realización, la pertinencia de los resultados en relación a la propuesta teórica que hayan realizado, posibles derivas y ajustes.
- d) Prosigue la producción hasta las vacaciones de invierno. Durante este período se alienta a la reflexión sobre la propia obra en otros contextos, no áulicos, y la posible reformulación de la propuesta teórica de trabajo realizada al comienzo de año.
- e) Reanudan las clases y se sugiere la producción de un nuevo texto sobre la imagen personal que rectifica, ratifica o amplía los conceptos vertidos en el primero. Continúa la producción de obra.
- f) Segundo examen parcial. Las pautas de evaluación son las mismas que en el primero, pero se enfatiza sobre la calidad de la producción, los aspectos técnicos, soportes, manejo de recursos del dibujo y presentación.
- g) Se alienta la producción de una obra o cuerpo de obra que se exhibirá en un espacio público (o en la misma Universidad) como una manera de acercarlos al contacto directo de la obra con el público.
- h) Corrección final para la obtener la promoción/ regularidad de la materia, donde se tienen en cuenta la producción, monto y calidad de obra, aportes teóricos sobre la misma y la asistencia.
- i) Fecha de examen fijada por la Facultad de Artes (para alumnos regulares o libres que no hayan obtenido la promoción)

Cronograma: a, b: marzo, abril y mayo / c: junio / d: junio, julio / e: agosto, septiembre / f: septiembre / g: octubre / h: noviembre / i: diciembre

Bibliografía obligatoria

Didi-Huberman, Georges, 2008, *"Cuando las Imágenes toman posición"*, A. Machado Libros, 322 p

Gómez Molina, J.J., L. Cabezas, J. Bordes, 2001, *El manual de dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Cátedra (Arte, grandes temas) 654p., II- La construcción del sentido, (Lino Cabezas)

Groys, Boris, 2016, *"Arte en flujo, ensayos sobre la evanescencia del presente"*, Buenos Aires, Caja Negra, 224p.

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Michaud, Yves, 2007, *"El arte en estado gaseoso, Ensayo sobre el triunfo de la estética"*, México, Fondo de Cultura Económica, 169 p.

Oliveras, Elena, 2004, *Estética, la cuestión del arte*, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. / Ariel, 399p., Capítulo II. Los conceptos principales. Capítulo III, Teorías sobre la creatividad.

Oliveras, Elena, 2009, *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires, 272 p.

Wallis, Bryan (ed.), 2001, *Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación, Última salida: La Pintura (Thomas Lawson)*, Ediciones Akal, Madrid, España, 465p.

Thornton, Sara, 2009, *Siete días en el mundo del arte, 2 La crit*, Edhasa, Buenos Aires 256p.

Ranciere, Jacques, "El destino de las imágenes", Prometeo Libros, 2011, Bs. As. 144 pág.

Bibliografía Ampliatoria

Apuntes de Cátedra:

Luis Felipe Noé, "Noescritos" (1996-2006) Cap. 26, 27, 28

Benjamin H.D. Buchloh, "Conversación con Gabriel Orozco en Los Angeles" (Apunte)

"Terminal", Conversación entre Guillermo Kuitca y Lynne Cooke

Pierre Bourdieu, "El sentido social del gusto", capítulos 1 a 4.

Pierre Bourdieu, "Creencia artística y bienes simbólicos", trad. Alicia Gutiérrez, pág 19 a 48, apunte

Susan Sontag, "Sobre la fotografía", "El mundo de la imagen", cap., pág.1 a 18, apunte.

Boris Groys, "Arte en flujo, El Arte en Internet", pág 125 a 213, apunte.

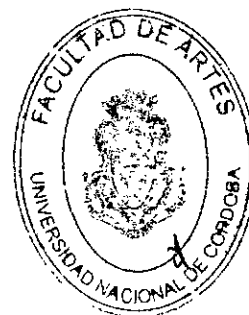
Yves Michaud "Filosofía del arte y estética", 2009, Disturbis (Ensayo)

Gabriel Gutnisky, "Clasificación tentativa de los distintos procedimientos enunciativos actuales", Guía de lectura ampliada de J.L. Brea sobre la alegoría en "Noli me legere", 2014

Metodología:

- Taller y Análisis de obra.
- Producción, análisis y crítica de obra (anterior y producida en la cátedra)
- Lecturas y análisis de textos sugeridos y provistos por la cátedra.
- Configuración de estrategias particulares para la producción con la temática de la imagen personal.
- Análisis de muestras en el medio local con asistencia y posterior discusión sobre las mismas.
- Intercambio a través de redes sociales de novedades y aspectos concernientes a la Cátedra y la producción propia. [Facebook: DIBUJO4 (UNC)]

La modalidad de trabajo en taller consiste en una introducción coloquial sobre textos y reflexiones en torno al dibujo y a la producción artística. Se trata de inducir a reflexiones mínimas sobre los mismos. Luego se procede a analizar en detalle e individualmente las propuestas de trabajo, los avances sobre las propias ideas y modos de operar, con aportes del equipo de cátedra y de los propios compañeros. Podemos decir que son una especie de "clínicas" sucesivas de análisis de obra, que conviven con la producción en taller.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El alumno comienza a trabajar en la dirección y con los materiales que ha propuesto en un primer texto reflexivo sobre la imagen personal, que incluye modalidad de trabajo, medios y técnicas a utilizar y el germen de la idea que piensa desarrollar durante el año. La atención del alumno es constante e individual.

En dos momentos del año, (primer y segundo cuatrimestre) se invita a artistas del medio local y nacional a hablar sobre su obra y producir un breve encuentro a la obra de alumnos que estén dispuestos a discutir sobre ella, como modo de acercamiento al escenario de la plástica y configurar posibles estrategias de producción.

Existe un grupo virtual en Facebook, DIBUJO4 (UNC), en que los alumnos y la cátedra postean artículos, textos, comentarios de clase, horarios, consultas, etc. Además se lleva un registro fotográfico de obras presentadas a análisis por los alumnos que realiza el equipo de Adscripta y Ayudantes.

También se promueve la asistencia a muestras relevantes en el medio local y posterior análisis de lo observado.

Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

La evaluación anual consiste en la presentación de los dos parciales rendidos durante el año y un cuerpo de obras que acrediten el trabajo realizado y monitoreado por la cátedra en su ejecución durante el año.

El escrito sobre la imagen personal es un trabajo práctico y debe presentarse en sus dos instancias: la primera, al comienzo de la cursada y su ratificación o ampliación al comienzo del segundo cuatrimestre.

Los trabajos prácticos se evalúan por cuatrimestre en dos presentaciones de carpeta.

Parciales: Dos (2) parciales al año

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas:

- Manejo de técnicas de representación
- Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)
- Calidad gráfica de representación
- Monto de trabajos
- Presentación y montaje de las obras
- Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados a través de exposiciones orales y textos creados por el alumno

Recuperatorios: Los recuperatorios tendrán una fecha a designar en consenso con el alumno (cercana a la realización del examen) que deberá justificar su inasistencia a la fecha propuesta de examen.

Trabajos prácticos:

Los trabajos prácticos son considerados aquellos que se realizan en clase y los que se piden para realizar fuera de ella. Estos constituyen la carpeta. La carpeta se evaluará al finalizar cada cuatrimestre. Se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de los mismos, el cumplimiento de las propuestas y objetivos, y el cuidado en la presentación.

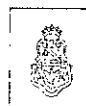

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción. (Art. 10, Régimen de alumnos)

Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular. (Art. 20, Régimen de alumnos)

Son alumnos **LIBRES** aquellos cuya asistencia fuera menor al 60% de clases sin justificar, no realización de parciales o su correspondiente recuperatorio.

Examen de alumnos regulares/ libres

El examen consiste en una presentación ante tribunal de un cuerpo de obra que explicita la naturaleza del trabajo sobre la imagen personal con el debido montaje, acompañado de un escrito y una exposición oral del alumno sobre el mismo citando fuentes, bibliografía y recursos técnicos utilizados en su elaboración.

La cantidad de trabajos responderá a la naturaleza del mismo, no pudiendo ser inferior a 10 (diez) y el texto como una reflexión de al menos dos páginas en tipografía Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.

En la evaluación se observará:

- Manejo de técnicas de representación
- Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)
- Calidad gráfica de representación
- Monto de trabajos
- Presentación y montaje de las obras
- Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados a través de exposiciones orales y textos creados por el alumno

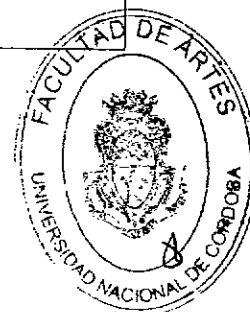
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

- 1) Presentación de la propuesta de trabajo de la materia
- 2) Revisión de producciones personales de los alumnos (3 clases)
- 3) Propuesta de Trabajo Práctico "Taxonomías"
- 4) Trabajo sobre las propuestas personales de los alumnos, referenciadas en un texto presentado en la tercera clase sobre la imagen personal, donde se explicita la idea sobre la que se va a trabajar, la metodología y horizontes previstos de realización.
- 5) 1er. Parcial/ Evaluación – Recuperatorio en fecha a designar.
- 6) Fin del cuatrimestre
- 7) Luego del receso, reformulación de la propuesta teórica sobre imagen personal (o prosecución).
- 8) Visita de artistas contemporáneos
- 9) Prosigue el trabajo sobre la propuesta personal
- 10) Discusiones sobre la idea de montaje, espacios de exposición de obra, configuración de la obra para su exposición en una muestra prevista para fin de año
- 11) 2do. Parcial / Evaluación – Recuperatorio en fecha a designar
- 12) Evaluación final para promoción – regular – libre
- 13) Fin del cuatrimestre

Rubén Menas

Prof. Rubén Menas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018

HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Lic. en Pintura- PLAN 1985

Asignatura: PINTURA IV

Año curricular: 5º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Gabriel Francisco Gutnisky (como carga anexa)

Prof. Adjunto: Lucas Di Pascuale

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: S/D 2017

Adscriptos: S/D 2017

Distribución Horaria

(Dejar lo que corresponda)

Turno tarde: Lunes de 15,00 a 20,00 hrs. Aula C del nuevo edificio (Cepia)

Y Martes de 17,30 a 19,30 hrs, Aula C del nuevo edificio (Cepia)

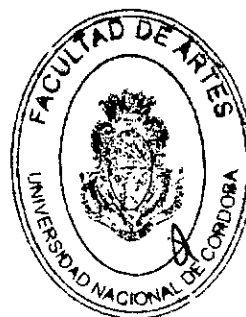
Dirección mail: gabrielgutnisky@arnet.com.ar y gutniskygabriel@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Según A. Danto la obra de arte actual se debe a sí misma. Es decir que está habilitada para re-visitarse y reapropiarse de cualquier momento de la historia, aún aquellos –agregados por el ritmo de abstenciones que, como la abstracción en la pintura local, formaron parte de una interpretación renuente o selectiva de la Modernidad.

Pero también es cierto que más allá de esta oportunidad para la cita -que pone de manifiesto el carácter "arqueológico" de la pintura actual (Foucault)- y de la interpretación del género condicionada por el canon, el concepto de lo que hoy puede considerarse

propio de la pintura se ha ampliado notablemente, más allá de los límites del artefacto de superficie regularmente plana que se cuelga en la pared.

Los cambios al interior del campo artístico implican también nuevos enfoques y contenidos en la enseñanza del arte.

Trabajar desde un planteo que permita aceptar las transformaciones y los conflictos en torno a la pintura contemporánea es el horizonte sobre el cual se basa esta propuesta programática.

El alumno que ha cumplido con el recorrido que, hasta el momento, le propone la Licenciatura en Pintura, está al tanto del desplazamiento de la estética material a la estética del significado y de la obra orgánica a la inorgánica que constituyen algunos de los presupuestos básicos del arte contemporáneo y por lo tanto en condiciones de acceder a un espacio que - como Pintura IV- debe garantizarle profundizar y desarrollar premisas que le ayuden a objetivizar sobre la propia producción, reflexionar en torno a conceptos, materiales y sentidos de la pintura actual.

2- Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:

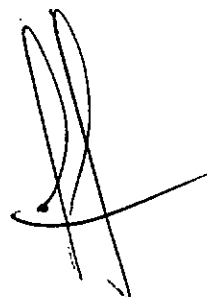
Que el alumno sea capaz de :

- Reconocer los elementos significativos (materiales y simbólicos) de una poética que lo identifique.
- Desarrollar el hábito de la reflexión y discernimiento crítico frente al problema de la ideación, prefiguración, producción e interpretación de la obra.
- Realizar una práctica artística sostenida de una manera coherente en términos materiales, técnicos y procedimentales.
- Analizar y referenciar sus procesos en términos artísticos, culturales e históricos.
- Definir estrategias de configuración propuestas en el horizonte de las expectativas y fundamentos del arte contemporáneo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Que el alumno se capaz de:

- Establecer un proceso de objetivación que le permita reconocer aquellos datos o intereses recurrentes y esenciales de su propia obra.
- Examinar la dinámica compleja de acontecimientos, relaciones y formas implicadas en el reconocimiento de sentido.
- Definir categorías de análisis a partir de la poética de la propia obra.

- Ser auto-consciente de la producción artística.
- Discernir sobre lo figurable y no figurable y la creación de sentido a partir de los datos o intereses paradigmáticos detectados.
- Elaborar una propuesta de trabajo –declaración y exposición de partes- que operativamente le permita desarrollar alternativas formales o materiales que lo aproximen al sentido buscado.
- Seleccionar y experimentar con materiales, técnicas y procedimientos.
- Articular teoría y práctica para poner en valor variables constitutivas del arte contemporáneo, tales como el principio de complejidad, contaminación, heterogeneidad e indeterminación genérica.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

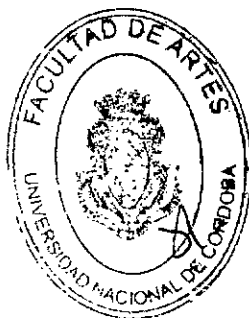
CONTENIDOS MÍNIMOS:

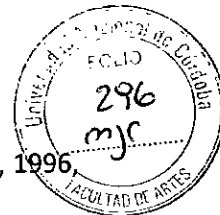
La construcción empírica del conocimiento en el taller se organiza a través de la experiencia que es la que organiza progresivamente el contenido (Dewey). Se hace énfasis en la reflexión en acción –una interacción docente/alumno/otros alumnos- en donde el alumno aprende el significado de las operaciones ejecutándolas (Wittgenstein). Estas operaciones se articulan alrededor de problemáticas relacionadas con el arte contemporáneo, entre otras:

- Reducción de estructuras sintácticas y semánticas. Las construcciones frías y las obras altamente diseñadas. El carácter indicial
- La centralidad de la materia. La poetización de la huella y las narrativas de superficies. El desvío semántico. El simulacro
- La obra neo-manierista: una imagen sobre otra imagen. La apropiación .La fragmentación
- Las variables espacio- temporales y la superación de los límites disciplinares en el arte actual. La estética relacional. La inscripción en otros medios
- La deconstrucción de la imagen. Montaje y edición. La imagen ya informada. Las superposiciones paradójicas como variable compositiva y de sentido.
- La poética de la cosa común y la resignificación de lo real. Extrañamiento por descontextualización

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades. Detallar los capítulos obligatorios cuando corresponda

Unidad 1.

Krauss, Rosalind, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza, 1996.
cap. Notas sobre el índice

Rancière, Jacques, *El malestar en la estética*, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.

Unidad 2

Bürger, Peter, *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona, Península, 1997.

Baudrillard, Jean, *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairos, 2007

Oliveras, Elena, *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Buenos Aires, Emecé, 2007

Unidad 3

Brea, José Luis, *Noli me legere. Divertimentos Del melancólico: El enfoque retórico y El primado de La alegoría em El arte contemporáneo*, Murcia, Cendeac, 2007. Ver también en joseluisbrea.net/ediciones_cc/noli.pdf

Calabrese, Omar, *La era neo-barroca*, Cátedra, Madrid, 1994.

Unidad 4

Bourriaud, Nicolas, *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007

Crimp, Douglas, *Ensayos sobre políticas de arte e identidad*, Madrid, Akal, 2005

Wallis, Brian (Ed), *Arte después de La Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a La representación*, Madrid, Akal, 2001.

Unidad 5

Bourriaud, Nicolas, *Postproducción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007

Rancière, Jacques, *El destino de las imágenes*, Buenos Aires, Prometeo, 2011

Groys, Boris, *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Cajá Negra, 2014

Unidad 6

Crow, Thomas, *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*, Madrid, Akal, 2002

Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001

Guasch, Anna María, *Arte y archiva, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*, Madrid, Akal, 2011

5- Bibliografía Ampliatoria

Bordieu, Pierre, *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2010.

Bourriaud, Nicolás, *Formas de vida. El arte moderno y la invención del sí*, Murcia, Ad Litteram. CENDEAC, 2009.

Danto, Arthur C., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999.

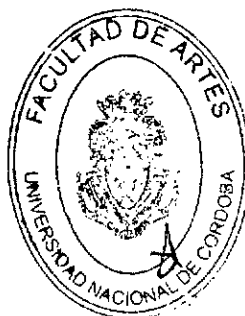
Danto, Arthur C., *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*. Barcelona, Paidós, 2002.

Didi Huberman, Georges, *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires, Manantial, 1997.

Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a fines de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

García Canclini, Néstor, *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz, 2010.

Horario de consulta: Martes de 18 hrs. a 19 hrs. 2º piso Nuevo Edificio (anexo CePIA)

6- Propuesta metodológica:

Taller teórico-práctico. Las clases se organizan a la manera de un taller de pre-tesis o trabajo final, partiendo de un trabajo compartido, intensivo y particularizado de diagnóstico, lectura, interpretación y reflexión sobre la producción. Se realizan aperturas teóricas y se promueven debates y reflexiones grupales para desarrollar la capacidad de observación y el análisis crítico. Se interrelaciona la teoría y la práctica en función de las problemáticas detectadas y su relación con el arte contemporáneo. Se establecen encuentros en los que se planteen discusiones sobre la bibliografía sugerida y la elaboración de pequeños ensayos que incluyan la obra dentro de una trayectoria cultural. Se llevan a cabo encuentros personalizados de seguimiento del trabajo de producción en función del programa operativo y cronograma establecido. Se destinan turnos rotativos para trabajar en taller para resolver problemas específicos o prácticos en la materialización de las ideas. Se confrontan las producciones y se las referencia con las de otros artistas nacionales e internacionales, para observar los modos de inserción de la obra en el horizonte actual. Consultas y comunicaciones a través de correo electrónico.

7- Evaluación:

Evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>.

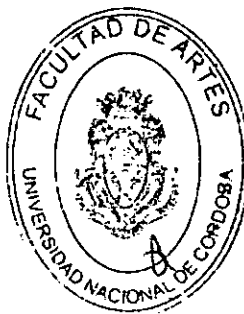
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las evaluaciones están integradas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera la participación activa en los debates grupales y la transferencia de los conocimientos adquiridos en las materias de orientación teórica. Se evalúa —a través de trabajos escritos— la capacidad de enunciar y referenciar la obra como el primer paso de una operación deductiva. En la etapa de diagnóstico, la disposición y desarrollo de capacidades reflexivas y de investigación en función del diseño de una propuesta metodológica de trabajo. Las alternativas de materialización en torno a la creación de sentido/s. La selección y experimentación de técnicas y materiales. El dominio en la configuración de la propuesta. Se toman dos parciales en el año: uno en el momento de cierre de la etapa de diagnóstico (proceso parcial) y otro al final del proceso anual (proceso completo). En ambos se incluirá la autoevaluación.

8- Condiciones del Alumno y modalidades del cursado- Res HCD nº 363/99 y sus modificaciones Res HCD nº 462/99 y 248/02

Alumnos Promocionales

Artículo 19) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: : aprobar el 80% de los Trabajo Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de Evaluaciones Parciales y Trabajos Prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la

[Handwritten signature]

Promoción. Se deberá cumplir con el 80 % de la asistencia del total de las clases prácticas y teórico-prácticas (art. 11).

Alumnos Regulares

Artículo 20) Son alumnos REGULARES. Aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: aprobar el 80% de los Trabajo Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de las Evaluaciones Parciales y de Trabajos Prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la condición de alumno.

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

EXÁMEN DE ALUMNO LIBRE:

El alumno al momento de presentarse a rendir en calidad de libre deberá dar cuenta de una producción sostenida (cantidad y calidad análoga al alumno regular que no produce menos de 25 obras de variado tamaño –o su equivalente según soporte- durante el cursado) en la que se manifiesten, claramente identificadas en un documento escrito que adjuntará a la exhibición como fundamentación de la misma, aquellas variables que configuran la obra y su puesta en tensión con aspectos constitutivos del arte contemporáneo (se sugiere observar como referencias las estructuras y contenidos de las defensas escritas de varios Trabajos Finales). El alumno, luego de aprobada esta instancia escrita con una calificación de 4 o más, pasará a dar cuenta de los aspectos, prácticos para lo cual durante una semana realizará un proceso de producción a partir del diagnóstico y recomendaciones sobre su obra efectuadas en la primera jornada del examen.

10-Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

MATERIAS CORRELATIVAS SEGÚN PLAN 1985

27: Dibujo III – 28: Pintura III – 30: Morfología

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Marzo: Desarrollo TP1- Inicio de proceso de objetivación sobre la propia obra. Las razones por la que se constituye la obra como tal

Abril: Evaluación del proceso desencadenado por el TP1- Inicio del TP2: la creación de sentido, el desvío y las figuras retóricas

Mayo: Evaluación del TP2- Inicio de etapa de diagnóstico personal, alternativas formales y de sentido

Junio: Evaluación de la 1ª etapa de diagnóstico. 1º Parcial y Recuperatorio 1º Parcial- TP3, Elaboración de propuesta de trabajo personal para desarrollar durante el receso del mes de Julio

Agosto: Defensa enmarcada de la propuesta de trabajo, su desarrollo en el TP4. El concepto ampliado y el montaje espacial, la complementariedad en el discurso fragmentado, la obra inorgánica

Setiembre: Evaluación de la propuesta, su interrelación con el concepto de posproducción de Bourriaud, la imagen informada y el retorno de lo real. El espacio como característica del arte contemporáneo – 2º parcial, Recuperatorio del 2º Parcial

Octubre: Evaluación del desarrollo personal, su relación con las categorías de montaje de Rancière. La puesta y el recorrido, las variables espaciales y de sentido

Noviembre: Fundamentación y conceptualización de las variables constitutivas de la obra personal, su relación con el horizonte del arte contemporáneo. La concientización y defensa de esas variables. Presentación del proceso de producción- 3º Parcial y Recuperatorio del 3º Parcial.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Escultura PLAN 1985 / Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas PLAN 1985

Asignatura: ESCULTURA IV

Año Curricular: 5to año de la carrera

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto (a cargo): Lic. Juan Der Hairabedian

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Gabriel Alarcón, Noelia Chirino, Valentina Viviani

Adscriptos: Prof. Paula Páez

Distribución Horaria

Turno único: Lunes y Miércoles 15:30 a 20:30 Hs.

Atención de alumnos: Miércoles 14:30 a 15:30 Hs.

(contactar previamente al docente para evitar superposiciones con otros alumnos)

El deseo es el motor del alma.

Aristóteles

El [artista] para resolver el conflicto actúa de forma similar. Para iniciar un movimiento tiene que haber sentido una carencia, esa necesidad que le impulsa a llenar el vacío simbólica del imaginario colectivo que le hace sentirse mal consigo mismo, una necesidad que le impulsa a la acción.

J.J. Gómez Malina

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación

1.1. Consideraciones generales sobre la materia

La materia Escultura IV, perteneciente al último año de la especialidad en Escultura del Departamento de Artes Visuales, considera la particular situación del estudiante en este estadio (próximo a la finalización de sus estudios de grado y con un capital adquirido de conocimientos teórico-prácticos) como sujeto propositivo inserto en el mundo contemporáneo. Por ello y para ello decimos que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en el desarrollo de proyectos de producción escultórica, entendiendo el término escultura en su sentido expandido (y expandible).

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

hacia lo que podríamos denominar como prácticas artísticas en la tridimensión, en sus diferentes modalidades, contaminaciones disciplinares y prolongaciones transdisciplinares, de acuerdo tanto al estado de situación actual del arte, como a la proximidad de cambio del plan de estudio y, principalmente, de las situaciones que de hecho observamos a cotidianio en las producciones de estudiantes finalistas de nuestra y de otras especialidades de la carrera, las cuales requieren de nuestra mayor atención.

1.2. Fundamentos sobre el carácter proyectual de la materia

Un aspecto a considerar cuando nos referimos a desarrollo de *proyectos*, es intentar comprender desde dónde abordaremos lo proyectual. Pensamientos como los de Henri Bergson y Luigi Pareyson contribuyen a comprender el carácter abierto, procesual, experimental de lo que llamamos proyecto, así como la puesta en movimiento y en acción que ello implica.

Bergson afirma que ni el artista mismo es capaz de prever exactamente lo que será su obra, porque preverla "sería producirla antes que hubiera sido producida, hipótesis absurda que se destruye a sí misma." (Bergson, 1907). Así para Bergson, la realización y el tiempo trae consigo una imprevisible nada que cambia todo. (Bergson, 1930). Para Bergson las nociones de proceso, elaboración y transformación sólo son posibles en el tiempo; y que todo lo que formamos (pensamientos y objetos) es una invención gradual, modelada continuamente con la materia del pasado y del presente. En síntesis, dice, que lo que puede preexistir a una obra es su *posibilidad* y no su *previsibilidad*, esto es, como una supuesta ausencia de impedimentos a su realización futura. La posibilidad sería, entonces, una preexistencia temporal y espacial a espera de un movimiento. (Rozestraten, 2011)¹.

Pareyson, por su parte sostiene que el arte es *formativo*, de modo tal que "al hacer, al mismo tiempo inventa el modo de hacer." (Pareyson, 1954). Y por lo tanto este modo de hacer no es claramente conocido de antemano. Para inventarlo es necesario intentar, experimentar. Para Pareyson el artista no imagina completamente su obra y después la realiza, él la esboza justamente mientras la construye. No se separan invención y realización. (Rozestraten, 2011).

Es decir para que podamos proyectar será necesario movimiento y realización. En ese movimiento y realización descubriremos (inventaremos) el modo de hacer que podremos conceptualizar y por lo tanto capitalizar.

El otro aspecto refiere a cierta condición que Nicolas Bourriaud advierte acerca del individuo de este principio de siglo XXI, para lo cual utiliza la figura botánica del *radicante* (a diferencia del Rizomático de Deleuze y Guattari, y más aún del Arbóreo de Porfirio). La figura del radicante "evoca plantas que no remiten a una raíz única para crecer sino que crecen hacia todas las direcciones en las superficies que se les presentan, y donde se agarran con múltiples botones como la hiedra". (Bourriaud, 2009). Así el arte contemporáneo provee nuevos modelos, laboratorios de identidades para el sujeto contemporáneo atormentado entre la necesidad de un vínculo con su entorno y las fuerzas de desarraigo. Para Bourriaud, el artista radicante "inventa recorridos entre signos: como semionauta, pone las formas en movimiento, inventa a través de ellas y con ellas trayectos por los que se elabora como sujeto al mismo tiempo que constituye su corpus de obras". Traducción, movilidad, nomadismo, flexibilidad y desplazamiento, términos propios de esta condición radicante (y que tanto

¹ ROZESTRATEN, ARTUR; Reflexiones acerca del papel de las representaciones en el proceso de diseño arquitectónico basadas en conceptos de Henri Bergson y Luigi Pareyson. SIRCA 11, próximo a publicar, 2011

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

pavor causan a la opinión ilustrada, como señala Bourriaud) nos serán de suma utilidad metodológica para los recorridos propuestos y por proponer.

2- Objetivos

2.1. Objetivos generales

Lograr que el alumno...

- a- sea autor de su propia formatividad (Pareyson), capaz de inventarse como sujeto al mismo tiempo que constituya su corpus de obra (Bourriaud);
- b- Produzca, lea y reconozca particularidades de sus proyectos y producciones en cuanto prácticas artísticas en la tridimensión;
- c- contextualice sus proyectos y prácticas referenciándolos en términos artísticos, históricos y culturales;
- d- ejerza rol activo y reflexivo en la construcción del conocimiento común del taller;

2.2. Objetivos específicos

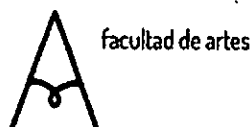
Lograr que el alumno...

- a- interrelacione habilidades y conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la carrera, aplicándolos al planteo y realización de proyectos de producción en la tridimensión de proposición propia;
- b- explore lenguajes, procedimientos, técnicas y estrategias para materializar sus proyectos.
- c- desarrolle mirada reflexiva y conceptualización hacia la propia producción y hacia la de sus pares;
- d- reconozca metodologías desarrolladas en sus procesos de producción artística en la tridimensión;
- e- desarrolle una discursividad (escritura) acorde a su obra;
- f- ensaye soluciones de edición, montaje, publicación, acordes al proyecto propuesto;

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Advertencia: resulta inevitable por las características del objeto de estudio y de práctica de nuestra materia (desarrollo de proyectos de producción personales en la tridimensión) que muchos de los contenidos y de las actividades propuestos en adelante en forma de Unidades ordenadas, se extiendan, se desplazan y recurran cronológicamente más allá de ellas mismas y durante diferentes momentos en el transcurso anual de la materia. Esto se debe principalmente a que nuestra materia-taller contempla tanto al conjunto grupal de los alumnos como a las particularidades de sus propuestas personales atendiendo el carácter proyectual y exploratorio antes mencionado, donde los contenidos emergentes, según los casos, podrán exigir dichos desplazamientos temporales. Para dar sólo un ejemplo, un proyecto que plantee un fuerte trabajo sobre un determinado contexto

(como podría ser un proyecto de arte público) adelantará para ese caso contenidos de la Unidad 3 prácticamente al comienzo del año.

Los diferentes procesos nos enfrentaran inevitablemente a realizar y revisar planteos (teóricos, técnicos y metodológicos) acordes a las necesidades y requerimientos que se detecten durante el desarrollo de los mismos. Por ello, el presente programa debe entenderse como un corpus flexible, sin que esto signifique debilidad o desatención a las pautas temporales y curriculares que el sistema académico universitario nos permite. Muy por el contrario, esa flexibilidad será nuestra fortaleza y respaldo para poder generar desarrollos genuinos contemplando tanto necesidades subjetivas particulares como del conjunto grupal, atentos a las posibilidades reglamentarias del marco académico. No debe sorprendernos que contenidos planteados en cierta unidad convivan temporalmente con el desarrollo de otra (ver cronograma tentativo) y algunos que se piensen más hacia el final se adelanten o recurran constantemente, como ya lo señalamos. Traeremos al espacio del taller otros contenidos en la medida que sean demandados desde los planteos de trabajos de los alumnos. Esto será incluso de suma importancia para nuestra Cátedra en el sentido que nos brindará en su devenir pautas para la autorreflexión e investigación sobre la propia metodología de enseñanza-aprendizaje de la materia.

Unidad 1.

Revisión de producciones previas. Lectura y reconocimiento de recurrencias y divergencias procedimentales / sintácticas / semánticas / contextuales. Aspectos definidos, ambiguos y potenciales. Reconocimiento sobre la discursividad de lo hecho. Análisis y reflexión horizontal / desarrollo de la mirada. Planteo de nuevo proyecto a partir de: lo ya hecho, una idea o concepto, un procedimiento, una imagen, un contexto o referencia.

Unidad 2.

Desarrollo proyectual. Primera escritura de proyecto y su revisión. Prospección. Elección y exploración de medios / procedimientos de realización. Planteo programático. Planteos de posibilidades espacio-temporales. Contextualizaciones. Puesta en común de avance semanal. Observación y registro de dificultades, impedimentos y limitaciones externas y propias al momento de la producción (qué me detiene, dónde me trabo, dónde no quiero ir). Revisión de criterios, factibilidad y replanteos sobre el proyecto. Desambiguación de conceptos y léxico. Desplazamientos, nomadismos y traducciones. Cuaderno de anotaciones, bitácora y boceto, álbum de imágenes, de referencias y de contextos. Consulta semanal.

Otras prácticas, discursividades y escrituras: estrategias y prácticas artísticas contemporáneas. Visualización de imágenes y videos de producciones. Textos y videos de entrevistas a artistas. Diálogos con artistas y docentes invitados por la cátedra. Prospección bibliográfica. Profundización de la investigación de otros productores a partir de afinidades metodológicas.

Unidad 3.

Procesos de edición, publicación/exposición de prácticas artísticas en la tridimensión. Tematización, análisis y reflexión sobre estrategias y factores de visibilidad. Cuerpo de obra. Contextualización. Diseño de montaje y/o publicación, estrategias, medios y dispositivos. Ficha técnica.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 4.

Discursividad sobre la obra/práctica artística (escritura): carácter formativo de la discursividad en paralelo a la formatividad de la obra/práctica artística. Escritura académica/manifiesto/versiones mixtas. Declaración de artista. Exploraciones. Correlato producción visual/producción literaria. Producción Teórica. Reconocimiento de referencias artísticas. Investigación y producción monográfica escrita, contemplando análisis y relación entre casos, adelantando posibles relaciones con la propia obra/práctica artística en la tridimensión. Citación de fuentes. Consulta semanal.

4- Bibliografía

Unidad 1.

ADORNO, THEODOR W., Teoría estética. Akal, Madrid, 2004.
BOURRIAUD, NICOLAS, Radicante, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009.
DANTO, ARTHUR, *El final del arte*, en *El Paseante*, 1995, #22-23.
ECO, UMBERTO, Lector in fábula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. Lumen, Barcelona, 1993.
ROZESTRATEN, ARTUR; *Reflexiones acerca del papel de las representaciones en el proceso de diseño arquitectónico basadas en conceptos de Henri Bergson y Luigi Pareyson*. SIRCA 11, próximo a publicar, 2011.

Unidad 2.

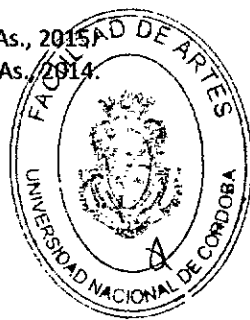
AGAMBEN, GIORGIO, *¿Qué es lo contemporáneo?*. En http://salonkritik.net/08-09/2008/12/que_es_lo_contemporaneo_giorgi.php
BENJAMIN, Walter, (1934) El autor como productor. Taurus. Madrid. 1975.
BUTIN, HUBERTUS (ed), Diccionario de conceptos de arte contemporáneo. Abada, Madrid, 2009.
FOSTER, Hall (1996), *El artista como etnógrafo*. En: El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Akal. Madrid. 2001.
KRAUSS, ROSALIND E., La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos. Akal, Madrid, 1996.
LADDAGA, REINALDO (2011). *El artista ya no puede aspirar a ser la conciencia general de la especie*. En <http://blogs.publico.es/fueradelugar/309/el-artista-ya-no-es-la-conciencia-general-de-la-especie>. 26/03/2011.
LIBERTELLA, MAURO, "El lenguaje de la revuelta: entrevista a Julia Kristeva". En Revista N° #424, 12/11/2011, Clarín, Buenos Aires.
LIPPARD, LUCY R., Seis años: La desmaterialización del objeto artístico. 1966 a 1972. Akal, Madrid, 2004.
SMITH, TERRY, *¿Qué es el arte contemporáneo? Siglo Veintiuno*. Buenos Aires, 2012.

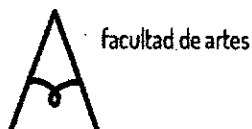
Unidad 3.

ARDENNE, PAUL, Un arte contextual. CENDEAC, Murcia, 2002.
AUGE, Mark, Los no lugares. Espacios del anonimato. Gedisa, Barcelona, 2005.
GROYS, BORIS. La Topología Del Arte Contemporáneo. En <http://esferapublica.org>
HEINICH, NATHALIE, La Sociología del Arte, Nueva Visión. Buenos Aires, 2002.
OLIVERAS, ELENA (ed), Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI. Emece, Buenos Aires, 2009.

Unidad 4.

CIPOLLINI, RAFAEL, Manifiestos Argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000, Adriana Hidalgo, Bs. As., 2003.
ECO, UMBERTO, Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Gedisa, Barcelona, 1977.
GOLDSMITH, Kenneth. Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital. Caja Negra. Bs. As., 2015.
VERA BARROS, Tomás (comp.). Escrituras objeto: antología de escritura experimental. Intrezona. Bs. As., 2014.
WEB: consultas por exposiciones, videos y artistas sugeridos por la cátedra.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Nota: en todas las unidades se utilizarán referencias en internet acorde a los casos.

5- Bibliografía Ampliatoria

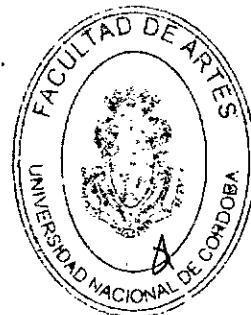
AA. VV, Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Akal, Madrid, 2006.
AGACINSKI, SYLVIANE, El pasaje: tiempo modernidad y nostalgia. La Marca. Buenos Aires, 2009
AGUILERA CERNI, VICENTE (ed), Diccionario del Arte Moderno. Fernando Torres, Valencia, 1979.
BOURRIAUD, NICOLAS, Estética Relacional, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006.
BOURRIAUD, NICOLAS, Postproducción, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2004.
DELEUZE, GILLES, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Paidós, Barcelona, 1984.
FAROCKI, HARUN, Desconfiar de las imágenes. Caja Negra, Buenos Aires, 2013.
GUASCH, ANA Ma., El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Alianza, Madrid, 2000.
GUTNISKY, GABRIEL F., Impecable – implacable. Marcas de la contemporaneidad en el arte. Brujas, Cba., 2006.
KOOLHAAS, REM, La ciudad genérica. GG mínima, Barcelona, 2006.
KRAUSS, ROSALIND. E., Pasajes de la escultura moderna. Akal, Madrid, 2002.
LADDAGA, REINALDO. Estética de la emergencia. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2006.
MADERUELO, JAVIER, La idea de espacio. En la arquitectura y el arte contemporáneo. Akal, Madrid, 2008.
MARCHAN FIZ, SIMON, Del arte objetual al arte de concepto. Akal, Madrid, 1994.
MC EVILLEY, THOMAS, Sculpture in the Age of the Doubt. Allworth Press, New York, 1999.
NESBERR, BANCROFT & ANDRESS (ed), Cartas a un joven artista. Cipres, Madrid, 2010.
READ, HERBERT, La escultura moderna. Ediciones Destino, Barcelona, 1994.
RICHER, F. y ROSENZWEIG, M., First Works by 362 Artists. Distributed Art Publishers, NY, 2005.
SENNETT, RICHARD, El artesano. Anagrama, Barcelona, 2009.

En Internet

BISHOP, CLAIRE, *Antagonismo y estética relacional*. Revista Otra Parte Nº 5, otoño 2005. Originalmente en October, 2004. <http://www.revistaotraparte.com/n%C2%BA-5-oto%C3%B1o-2005/antagonismo-y-est%C3%A9tica-relacional>
BISHOP, CLAIRE, *Performance delegada: subcontratar la autenticidad*. Revista Otra Parte, Nº 22, verano 2010-2011, Buenos Aires. <http://www.revistaotraparte.com/n%C2%BA-22-verano-2010-2011/cuaderno-performance-delegada-subcontratar-la-autenticidad>
BRENEZ, NICOLE, *Cartografías del Found Footage*. En [http://fba.unlp.edu.ar/screeners/screeners/Cartografías del Found Footage.html](http://fba.unlp.edu.ar/screeners/screeners/Cartografias%20del%20Found%20Footage.html)
FOSTER, HAL, *Arte festivo*. Revista Otra Parte, Nº 6, invierno 2005. <http://www.revistaotraparte.com/node/403>
JACOBSEN, UDO, *El foundfootage: En busca del sentido perdido*. En <http://valpovisual.cl/el-foundfootage-en-busca-del-sentido-perdido>
LOPEZ, MARCOS, Textos. En <http://www.marcoslopez.com/textos.php>
PRADO, MARCELA, *Debate crítico alrededor de la Estética Relacional*. <http://disturbis.esteticauab.org/Disturbis/Prado.html>
RIBALTA, JORGE, *El espacio discursivo de la exposición*. En http://www.macba.cat/PDFs/jorge_ribalta_survey_cas.pdf

Otros de consulta

AA.VV., Arte Argentino Contemporáneo. MACRO, Rosario, 2004.
AA.VV., Arte contemporáneo argentino. Papers, Buenos Aires, 2008.
AA.VV., Art at the turn of the millennium. Taschen, 1999.
AA.VV., Francis Alÿs. Phaidon, New York, 2007.
AA.VV., Grippo. Una retrospectiva. Obras 1971- 2001. MALBA, Buenos Aires, 2004.
AA.VV., Los usos de la imagen. Fotografía, film y video La Colección Jumex. MALBA, Buenos Aires, 2004.
AA.VV., Richard Deacon. Phaidon, London, 2000.

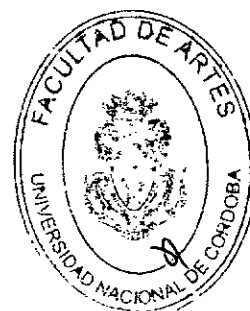
Universidad
Nacional
de Córdoba

- AA.VV., *Second lives: remixing the ordinary*. Museum of Art and Desing, New York, 2008.
AA.VV., *Vitamin 3-D. New perspectives in Sculpture and Installation*. Phaidon, New York, 2009.
ALONSO, R., TAQUINI, G., *Buenos Aires Video X. Diez años de video en Bs.As.* ICI, Bs.As., 1999.
COLLINS, JUDITH, *Sculpture Today*. Phaidon, New York, 2007.
GLUSBERG, JORGE et al., *Luis Bénédict en el Museo Nacional de Bellas Artes*. MNBA, Bs.As., 1996.
BRODSKY, MARCELO, *Memoria en construcción. El debate sobre la ESMA*. La Marca, Bs. As., 2005.
MARCOCI, R., *The original copy. Photography of sculpture, 1839 to today*. MOMA, New York, 2010.
MC FADDEN, SIMS (ed), *Dead or Alive*. Museum of Art and Desing, New York, 2010.
Catálogo exposición, *29 artistas cordobeses en el centro de arte contemporáneo*. CAC, Córdoba, 1990.
Catálogo exposición, *Escultura Córdoba*. CAC, Córdoba, 1992.
Catálogo exposición, *Brasil. Plural y singular*. MAMBA, Buenos Aires, 2000.

6- Propuesta metodológica

Nuestra materia puede considerarse como taller teórico-práctico proyectual con carácter de *pre-trabajo final*. En él contemplaremos las diferentes fases de proyecto de producción entendido como *exploración-realización-conceptualización-discursividad-puesta* que contempla tanto el Trabajo Final de la especialidad en escultura como la práctica artística profesional contemporánea. Partiremos de un breve trabajo de reconocimiento y diagnóstico de producciones previas y pasaremos pronto al planteo y desarrollo de proyectos propuestos por los alumnos, cuestión esta última que ocupará gran parte del año en diferentes instancias de investigación / exploración / realización / materialización / escritura. Contaremos para ello con instancias de consulta permanente con modalidad de puesta en común semanal. No temeremos a los desplazamientos y nomadismos necesarios en el pensar y en el hacer; como así tampoco huiremos rápidamente de los lugares en los que debemos detenernos y sostenernos. Nos consideraremos sujetos en formatividad (nos inventamos al hacer - Pareyson). Exploración, realización, análisis y reflexión serán nuestros pasos recurrentes. Intentaremos siempre vencer el temor que pueda implicar exponernos ante los demás, de hecho correremos con la ventaja que esta será una situación compartida por la micro-comunidad del taller (al final saldremos de ello siempre fortalecidos). La participación activa y colaborativa dentro de la micro-comunidad del taller, y en especial en las instancias de puesta en común, tendrá un lugar preponderante tanto en el desarrollo de la propia mirada (observador) como en la construcción del conocimiento común dentro del mismo. Realizaremos constantes ejercicios de reflexión y autoreflexión sobre los proyectos. Interrelacionaremos teoría y práctica a partir de las necesidades conceptuales y técnicas/procedimentales planteadas por los proyectos. Propondremos bibliografías y miradas adecuadas a cada caso. Construiremos una discursividad paralelamente a la realización de los proyectos, produciendo una teoría propia a su desarrollo. Realizaremos una actualización y ampliación de las posibilidades estéticas y las prácticas artísticas en la tridimensión, visitando material bibliográfico y consultas en internet sobre autores donde referenciar metodologías de producción, intentando conocer así mismo sus propias discursividades a través de entrevistas y video entrevistas. Finalmente, y muchas veces desde el inicio, estaremos explorando el modo necesario de aparición (visibilidad) de nuestros proyectos y su contextualización.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Evaluación

Se evaluará positivamente la asistencia y participación activa y reflexiva del alumno en la construcción común del conocimiento en el taller.

La evaluación individual será de carácter formativo a lo largo del año en las puestas en común y en cada instancia de entrega/parcial (ver detalles en cuadro "cronograma tentativo"). La evaluación final será de carácter integrador sobre la práctica artística en la tridimensión y discursividad propuesta por el alumno con coloquio oral, con clara referencia al desarrollo realizado.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Adecuado al Régimen de Alumnos vigente, RHCD 363/99 FFyH (modificada por RHCD 462/99 y RHCD 248/02) y al Plan de Estudios 85 de la carrera. Materias correlativas según reglamentación vigente.

Condición Promocional: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Coloquio final.

Condición Regular: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Mesa de examen.

Condición Libre: deberán presentar procesos de trabajo que demuestren desarrollos de contenidos acordes a cada una de las unidades de la materia, culminando en un trabajo integrador sobre práctica artística en la tridimensión, que incluye asimismo una producción escrita y coloquio en examen. Se recomienda realizar consulta previa con el docente a cargo con suficiente antelación a examen, contactando juanderxl@gmail.com

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

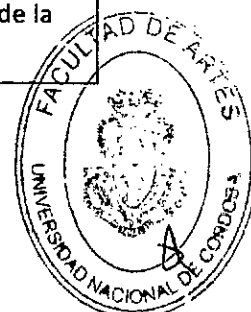
Los alumnos dispondrán del aula taller en los horarios correspondientes al dictado de la materia. Allí podrán hacer uso de herramientas eléctricas y especiales únicamente acompañados de un docente a cargo o de personal del área técnica afín. Asimismo deberán poner en práctica conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en relación a los recaudos de seguridad y utilizar obligatoriamente los elementos de protección y seguridad pertinentes a cada caso.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

A artes visuales

A facultad de artes

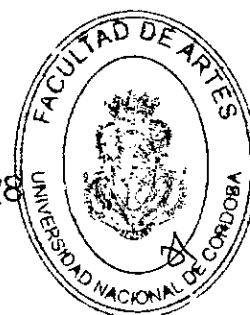
Universidad
Nacional
de Córdoba

10- Cronograma tentativo

Unidades	Desarrollo	Presentaciones	Evaluación
Unidad 1.	MAR / ABR (6 clases)	Propuesta de anteproyecto, al término de U1.	Nota concepto
Unidad 2.	ABR / MAY (18 clases)	Desarrollo de proyecto (investigación y producción).	
	JUNIO (6 clases)	Presentación avance de proyecto. 1er Parcial.	Nota concepto.
	AGO / SEP (12 clases)	Avance de proyecto. Discursividad (prospección y producción).	
Unidad 3.	SEP / OCT (8 clases)	Contexto. Montaje/publicación. Entrega final del proyecto. 2do Parcial.	Nota cuantitativa.
Unidad 4.	OCT / NOV (8 clases)	Entrega final de producción escrita (discursividad y referentes). 3er Parcial.	Nota cuantitativa.
	NOV (2 clases)	Recuperatorio y cierre de ciclo lectivo.	Nota cuantitativa.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: LICENCIATURA EN GRABADO – PLAN 1985

Asignatura: GRABADO IV (5° año de la Lic. En Grabado)

Año Curricular: Quinto año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: LIC. ALEJANDRA ESCRIBANO

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Distribución Horaria

Martes y miércoles de 15 a 20hs

Tutorías y aula virtual: Jueves de 15 a 20 hs

Email: Grabado y Dibujo IV-17@gmail.com

Fundamentación

"Yo entonces tenía la impresión de coger un fruto espontáneo y no forzado, que no había obligado a la litografía a hablar un idioma que no fuera el suyo. sino que por el contrario descubría su auténtico y propio lenguaje. "Jean, Dubuffet

Desde mediados del siglo XX, el grabado como disciplina artística fue tomando cada vez más relevancia, primero en Europa luego este desarrollo se extendió hacia EEUU, Asia y Latinoamérica (en Argentina en los años 70) hasta que su expansión logró carácter internacional. Los nuevos descubrimientos tecnológicos y los procesos químicos, puestos en marcha por las industrias sumado a la demanda de los medios gráficos (polímeros, PET, PVC, pinturas rugosas, siliconas, entre otros) llevaron a los artistas a investigar, descubrir y explorar distintos productos y materiales, así como nuevos procesos técnicos que pudieran adaptarse a las necesidades estéticas contemporáneas en general, pero más específicamente a las del denominado "campo de la Gráfica". Actualmente gran cantidad de artistas exploran en técnicas como Fotograbado, fotopolímeros, cianotipo, heliografía, aguafinta a la seda, electrografía, procesos electrolíticos, litografía sobre aluminio, siligrafía, grabado en plástico, en el recate de técnicas antiguas y en la búsqueda del grabado menos tóxico. Es así como esta disciplina artística adquiere cada vez más importancia y autonomía como lenguaje expresivo. Los nuevos paradigmas en el grabado son motivo de constantes reflexiones y discusiones; salones, bienales, concursos, premios, museos, galerías, coleccionistas,

congresos, foros, simposios y otros espacios sobre gráfica actual dan cuenta del proceso valorativo del Grabado como medio.

Bajo el término de Gráfica los límites se amplían y las fronteras entre disciplinas en ocasiones se permeabilizan, gráfica pictórica, pintura, fotografía o grabado impreso sobre tela, grabados con corte laser, artistas internacionales que trabajan con obras impresas mecánicamente cuya matriz es virtual son algunos ejemplos de esto. Bajo el mismo concepto el formato papel se traslada a veces a la creación instalaciones, grabado objeto y libros de artista. La idea del Grabado como un procedimiento híbrido, se expande, explorando posibilidades desde intervención y transposición de la imagen gráfica, un procedimiento que abarcavarios estados, todos los que puedan ser estetizados, pero lo más importante, son las diversas potencialidades que abarcan la repetición.

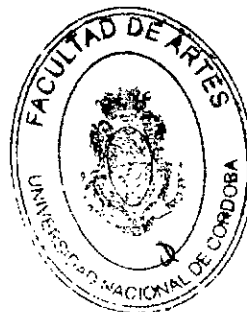
La mencionada incorporación de nuevas tecnologías y mecanismos de transmisión de mensajes estéticos dan lugar a renovadas concepciones teóricas y técnicas, muchas de ellas asociadas a motivos ecológicos y de salud/seguridad en el taller, son estas cuestiones las que obligan a repensar nuestra manera de enseñar el grabado en un contexto universitario.

El Grabado, llamado por Georges Didi-Huberman (1997) de pre-historia de la imagen, tiene una dimensión heurística, y en ese campo operatorio, cuando utilizado en la actualidad produce trabajos atemporales, que el autor trata como impresiones ni arquetípicas ni post-modernas, debido a la posibilidad de que las ediciones numeradas se convirtieran en opción, haciendo impresos indefinidos, sin reglas fijas como un registro de las experiencias del grabador. El Grabado como movimiento para multiplicar una imagen, demanda una espacialidad ambigua, donde no importa definir lo que es dibujo, lo que es grabado, lo que es técnica, lo que es experimentación...

Enfoque

El Plan de estudios vigente contempla para la asignatura Grabado IV para la Licenciatura en Grabado el desarrollo y procedimiento de la Lithografía; sin descuidar los lineamientos del plan de Estudios, se propone trabajar dentro de los contenidos de la currícula pero enriqueciéndolo con una nueva propuesta que abarque las prácticas y procesos de uso contemporáneo, sin modificar el resultado del lenguaje propio de la técnica.

Las piedras litográficas son costosas y difíciles de adquirir. nuestra facultad cuenta con algunas pocas que se comparten con los alumnos del profesorado, un problema similar se produce con el uso de las prensas ya que solo existe una prensa litográfica frente a 6 prensas calcográficas las cuales podrían ser usadas con las matrices realizadas por los nuevos procedimientos. Por esta razón además de la litografía tradicional sobre piedra se enseñarán técnicas litográficas contemporáneas de menor toxicidad y de fácil acceso, promoviendo el uso de fotografías intervenidas con dibujos y otros medios en post de generar reflexiones sobre cruces, fronteras e hibridaciones en la gráfica contemporánea.

Esta propuesta contempla tres áreas:

Investigación y Experimentación: Promover la experimentación técnica considerando hibridaciones de lenguajes para el diseño de la imagen. Desarrollar capacidades críticas, analíticas y de escritura del propio proceso de producción para construir un relato del mismo en formato de ensayo o proyecto de investigación. Explicar y dar herramientas sobre los principios básicos de curaduría, ediciones gráficas, creación de proyectos en investigación y producción artística.

Seguridad e higiene: Cuidados en el taller, guantes, máscara, lentes, ropa adecuada. Peligros y precauciones. Desechos tóxicos. Medioambiente.

Participación social/artística: Participación en foros, simposios, conferencias, salones, Bienales, trienales, y demás convocatorias vigentes que impulsen el compromiso y la inserción de los alumnos respecto a la teoría y la práctica artística del Grabado contemporáneo.

Objetivo General

Teniendo en cuenta que son alumnos de 5° año, se pretende que el alumno sea capaz de producir una obra de calidad en litografía, desarrollando y argumentando el proceso creativo mediante investigaciones sobre nuevos conceptos y técnicas en la gráfica contemporánea para transportarlos al análisis crítico del proceso personal en diálogo permanente con los recursos gráficos, poéticos, técnicos y teóricos aprendidos. El trabajo final consistirá en un escrito a modo de Ensayo o Investigación artística, pensando estas instancias de aprendizaje como una práctica previa a la elaboración de una tesis de grado. También se espera que practique las normas de seguridad e higiene aprendidas.

Módulo I

Técnicas Planográficas: *Litografía y Heliografía*

Litografía Tradicional sobre piedra. Historia (análisis socio político).

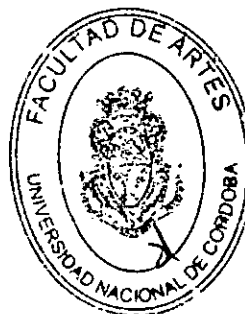
Proceso técnico: principios químicos, preparado de la matriz, uso de ácidos (precauciones).

El lenguaje litográfico, vinculación con la imprenta y el offset.

Entintado planográfico: uso de rodillos, esponjas, agua. Tintas litográficas, tintas al agua, tintas grasas adaptaciones. Limpieza de la matriz con medios menos tóxicos.

Procesos lumínicos: Emulsiones fotosensibles, papeles emulsionados, planchas de aluminio emulsionadas. Reveladores. Matrices transparentes.

Principios y conceptos de Gráfica contemporánea: Análisis de obras y de artistas. Nuevos conceptos y redefiniciones en el campo de la gráfica. Hibridaciones

Artistas contemporáneos que trabajan con litografía.

Procesos en lenguajes y procedimientos afines: *Heliografía*. Relación con la fotografía (procesos diazo). Soportes: papeles, papeles de algodón. Emulsión manual del papel, gramajes, brillos, tonos. Creación de la matriz lumínica sobre vidrio, papel o plástico transparente. Heliografía sobre objetos (recorridos de la luz) creación de una matriz en diapositiva.

Cuidados y precauciones en el taller, grados de toxicidad. Desechos tóxicos. Uso de máscaras, guantes y gafas. Vapores de amoníaco, precauciones.

Introducción a los procesos de investigación en artes: Metodología, normativas para escribir textos. Tipos de investigación, modelo interactivo (Geertz). investigación cualitativa.

Trabajo Práctico: Realizar una intervención colectiva en el espacio público con Heliografías de gran formato. Trabajo Grupal.

Bibliografía

CABO DE LA SIERRA, G – 1981 – “Grabados: Lithografías y Serigrafías. Técnicas y procedimientos” – Ed. Estiarte. Madrid, España

CHARTIER, Roger – 1996 – “Escribir las Prácticas, Foucault, de Certeau, Marín.” Ed. Manantial – Bs As

DIDI-HUBERMAN, Georges. (trad. FRANCA, Patricia EBA/UFMEG) 1997
L’Empreinte (catalogo) mostra no Centro Cultural George Pompidou. Paris.

DUBUFFET, Jean. 1975 “Escritos sobre arte”. Barral editores, Barcelona. España

HUGUES D’ARCY, Ann y VERMOS-MORRIS. Hebe - 2010 “La Impresión como Arte” – Ed: Blume, China –

MANZORRO, Manuel – 1976 – “A propósito del grabado original”, publicado por la Galería Durero de Madrid. España

MANZORRO, Manuel - 1978 - “Técnicas Tradicionales y actuales del Grabado” – Fundación Juan March, Madrid, España

ROMANO, Carolina - Apuntes para la Carrera de Especialización en Procesos y Prácticas de Producción Artística” Curso de Metodología de Investigación en las Artes” Facultad de Artes UNC

SACCO, Graciela -1994 – “Escrituras Solares” La Heliografía en el Campo Artístico – Impreso en escuelas de arte gráficas del colegio Salesiano de San José, Rosario, Argentina

Módulo II

Nuevos procedimientos para litografía

Experimentaciones con Litografía de menor toxicidad: con limón y miel – Vinagre y sal ácido cítrico -

Cincografía: Lijados de la matriz. Proceso químico. Medios grasos, marcadores indelebles, tinta china. Técnicas del tonner para litografía

Matrices transparentes: Siligrafía o litografía sin agua (teoría)

Fotolitografía con planchas de offset:

Cuidados y precauciones en el taller, reveladores: grados de toxicidad. Desechos tóxicos

Entintado en color para litografía: Técnicas de entintado y viscosidad de las tintas. Monotipos con plantillas, stenciles y lápices acuarelables. Papel de color y papel de arroz para chiné collé, pegamentos. Sobreimpresión y otras posibilidades en la incorporación del color para litografía. El Grabado iluminado.

Tipos y usos de Registros para sobreimpresión en litografía

Trabajo Práctico: Participación en alguna convocatoria de grabado (ex libris, miniprint, otras) con una estampa Litográfica en color. Formas y requerimientos para la presentación de estampas en gráfica contemporánea. Individual.

Bibliografía

BOURRIAUD, Pierre – 2009 – “Posproducción” Ed. Adriana Hidalgo. Bs As, Argentina

CANDIANI, Alicia - 2009 - “Apuntes sobre el Taller Litografía sin agua.”
PROYECTO INTERNACIONAL LITHOBAIRES`09 Dictado por el Prof. Jeff Sippel.
Proyecto`ace - Bs. As., Argentina

DAWSON, Jhon – 1982 - “Guía completa del grabado y la Impresión” –Ed. Blume – Madrid, España

DELEUZE, Gilles. 1986. “Repetición y Diferencia.” Ed. Graal, San pablo, Brasil

DOLINKO, Silvia – 2003 – “Arte Para Todos” ED. PROA fundación - Argentina

DOLINKO, Silvia – 2012- “El Grabado, una producción híbrida como problema para el relato modernista”, Crítica Cultural entre 1960 y 1990 – 1º Ed.- Bs As: Fundación OSDE – Argentina

FIGUERAS FERRER, Eva – 2008 – “La manipulación segura de productos químicos en grabado.” Ed. UBE, España

TRIBE, M y JANA, R – 2006 – “Arte y Nuevas tecnologías”. Ed. Taschen. Alemania

GREEN, Cedric 1998 "La electricidad. la luz y la imagen impresa"

MARTINEZ MORO, Juan – 2011 – "Matriz y Módulo en el desarrollo expandido: genética, tectónica, retórica", I Foro de Arte Múltiple – Madrid

Módulo III

Gráfica contemporánea: Nuevos conceptos y paradigmas

Impresión industrial: Offset, plotter, sublimación. Cambio de escala. Soporte: Papel grabado, papel fotográfico, lienzo, lona vinílica, papeles económicos. Operaciones y procedimientos previos para encargar una impresión: Granos, pixeles, contrastes, inversiones, manejo básico de programas y herramientas digitales. Indicaciones sobre el color. Costos de impresión.

Experiencias participativas en simposios, conferencias, encuentros, foros.
Reglamentación nacional para la exportación de obras gráficas. Ley de Circulación Internacional de Obras de Arte.

Estampas seriadas, estampas únicas (numeración y nuevos modos de designar la estampa única) Normativas. El Papel: ph: acidez del papel, papeles de algodón, cortes del papel, papel artesanal, reciclado industrial, papel de arroz, marcas de agua, sellos. Sales de silicio para controlar los daños causados por la humedad en el papel.

Trabajo Práctico: Presentación final de la investigación realizada por el alumno y revisada por el docente a lo largo del año, esta debe dar cuenta de los conceptos e ideas elaborados durante el desarrollo y ejecución del proyecto personal (mínimo 10 hojas, tamaño de tipografía 12, interlineado 1,5). La escritura podrá ser abordada como proyecto de investigación o como ensayo.

Bibliografía

CHIPP, H. – 1995- "Teorías del Arte Contemporáneo. Ed. Akal. España.

LEVIS, Diego – 2001 – "Arte y computadora. Del pigmento al bit" – Ed. Norma, Bs As, Argentina

SANTASIERO, Hugo – 2005 – "Producción Gráfica", 2º Edición. Ed. Producción Gráfica – Argentina

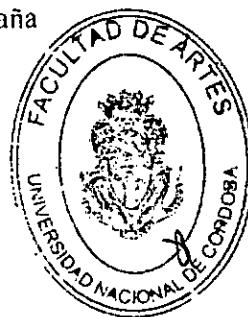
SHAKEN, E -2009 – "Arte y medios electrónicos". Ed. Phaidon. N.York, U.S:A

Bibliografía ampliada

ARROLLO ZAPATERO, Luis y otros– Apuntes sobre el "Museo Internacional de Electrografía" Universidad de Castilla - La Mancha. España

AUMONT, Jacques, 1998 "La estética hoy". Paris, Francia

DELEUZE, Gilles – 1989 – "El Pliegue" – Ed: Paidós, España

ECCO, Humberto – 1999 “La definición del Arte” – Ed Martinez Roca – Argentina

ESCRIBANO, Alejandra y otros “Investigaciones Gráficas: Técnicas, Materiales y Procedimientos en el desarrollo de las Artes Gráficas” 2014 – Proyecto de investigación: CePIA - Biblioteca de la Fac de Artes. UNC. Ed. Privada – Córdoba – Argentina

ESCRIBANO, Alejandra -2013 - “Estampa de Libertad: La importancia de la Gráfica en la obra de Antonio Seguí”. Ed. Publishing, 2013 - Alemania-España.

ESTEVE BOTEY, Francisco – 1997 – “Historia del Grabado”. Ed Labor. Madrid, España

LOPEZ ANAYA, Jorge – 2007 – “El Extravío de los límites” (claves para el arte contemporáneo) Ed. Emecé arte – Argentina

LOPEZ ANAYA, Jorge-2003 – “Ritos de fin de siglo. Arte Argentino y vanguardia internacional.” Ed. Emecé – Bs As, Argentina

MELOR, M “El Grabado” – Ed. Skira. Ginebra

OLIVERAS, Elena-2008- “Cuestiones del Arte Contemporáneo” – Emecé Arte, Bs As

PALUMBO DÓRIA, Renato 2006. “Atravesando paredes: el arte de Ernesto Bonato.” Buenos Aires: Todavía n.15, p.47-50 dez (Artículo)

RUBIO MARTINEZ, M - 1972 - “Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación”. Ed. Tarraco, Barcelona, España

Revistas: Grabado y Edición www.grabadoyedicion.com (biblioteca de la Facultad de Artes)

Grabado en la Red

Atelier 63: www.trance2000.com

Centro del Grabado y la Imagen Impresa: www.centrodelagravure.be

Centro FransMasereel: www.wvc.vlaandersen.be/fransmasereelcentrum

Museo de dibujo y estampa original de gravelines: www.ville-gravelines.fr

Metodología

Área técnica: Modalidad aula-taller. Clases teórico-prácticas, propiciando la experimentación técnica. Investigación y reflexión sobre las prácticas.

Medios audiovisuales y ejemplificación con imágenes impresas. Visitas a museos y centros de arte que expongan obras pertinentes a los contenidos programáticos.

Invitación a un artista Gráfico contemporáneo que trabaje con litografía.

Área conceptual: Clases teóricas con exposición docente, lectura de apuntes y textos de cátedra, presentaciones grupales exponiendo análisis de artistas trabajen con litografía, contemporáneos que propicien elementos de debate. Investigación sobre el proceso personal y formas de escritura.

Invitación a un alumnos investigador para que relate su experiencia.

Integración teórica y práctica que acerque al alumno al mundo de la gráfica contemporánea mediante experiencias extensionistas: participación. en salones, concursos, jornadas, seminarios y otros pertinentes a los contenidos programáticos.

Atención a las propuestas surgidas grupal o individualmente, tutoría docente, flexibilidad.

Evaluación

La evaluación será continua y personalizada con evaluaciones grupales que tendrán por objetivo generar el debate, la apreciación y el conocimiento.

Se tendrán en cuenta la capacidad de observación, reflexión y análisis. La participación el interés, colaboración en la organización del taller, el cumplimiento de las normativas de salud/higiene en el taller y presentación de trabajos en fecha y tiempos asignados.

Las evaluaciones estarán referidas al contenido y las prácticas enseñadas en cada módulo, con una evaluación final sobre el proceso de investigación escrito y la obra resultante del proyecto personal.

Se calificarán trabajos prácticos (1 por cada módulo) y dos parciales uno en junio y otro en octubre. La calificación final será resultante del promedio de las evaluaciones parciales y el trabajo final.

Criterios de evaluación

Correcto uso de los condicionamientos y de los recursos expresivos de la técnica y experimentación.

Comprensión de los procesos químicos, cuidados en el taller.

Calidad de las estampas, edición, correcta numeración, uso del papel, presentación.

Distancia entre intención y materialización de la idea. Creatividad.

Ejecución de la imagen: coherencia, solución visual en correspondencia con la resolución técnica. Uso apropiado del léxico técnico en litografía.

Participación en actividades extensionistas (muestras, concursos, simposios, foros...)

Propuesta de investigación (Teoría): Códigos privados y puntos de vista ideológicos en correspondencia con la fundamentación. Relación y referencias en Gráfica

contemporánea. Originalidad y nivel de complejidad de la propuesta. Correcta presentación del trabajo escrito en modalidad ensayo o investigación.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como alumnos libres (según reglamentación vigente)

Alumnos Promocionales: Para promocionar la materia el alumno debe aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio de 7 (siete). Aprobar el 100% de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Deberán asistir al 80% de las clases. Deberán presentar la obra gráfica realizada resultante del proyecto de obra elaborado durante el año y pensado como trabajo final mediante un documento escrito (investigación o ensayo). (Mínimo 10 pág. Times New Rom, interlineado 1,5)

Las calificaciones de los Trabajos Prácticos serán tenidas en cuenta como referencia del docente respecto al concepto del alumno, pero no serán promediabiles con las calificaciones parciales que definirán la nota final.

Alumnos Regulares: Los alumnos deberán estar matriculados. Deberán aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de los Trabajos Prácticos serán tenidas en cuenta como referencia del docente respecto al concepto del alumno, pero no serán promediabiles con las calificaciones parciales que definirán la nota final.

Deberán presentar la obra gráfica realizada resultante del proyecto de obra elaborado durante el año y pensado como trabajo final mediante un documento escrito (investigación o ensayo). (Mínimo 10 pág. Times New Rom, interlineado 1,5)

Alumnos Libres: Deberán presentar obras plásticas referidas a los contenidos y trabajos prácticos de los módulos tanto en grabado como en dibujo junto con un proyecto de producción personal y el trabajo de investigación correspondiente al mismo, escrito correctamente como ensayo o investigación (Mínimo 10 pág. Times New Rom, interlineado 1,5)

Requisitos y Disposiciones sobre seguridad e higiene

Máscara antivapores

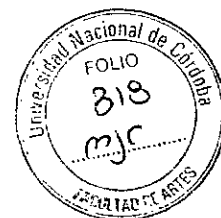
Gafas para químicos

Guantes para ácidos

Ropa protectora

Instructivos para el trabajo en el taller:

Guardado y etiquetado de químicos, tipo de producto y fecha, lugar de guardado estipulado.

Utilizar la sala de ácidos y el extractor de vapores, mantener la ventilación de la sala y dejar la puerta de la sala cerrada para evitar contaminaciones en el taller.

Localizar la ducha para emergencias, usos.

Comunicar cualquier problema de salud específico (alergias, asma, otros) y comunicar si hay en curso un embarazo, para extremar precauciones.

Cronograma tentativo

De marzo a mayo: Módulo I

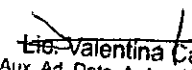
Junio, agosto y primera quincena de septiembre: Módulo II

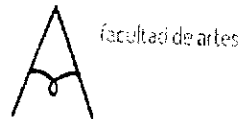
Septiembre (segunda quincena) y octubre: Módulo III

Noviembre: Ajustes y examen final

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Pintura, Licenciatura en Grabado, Licenciatura en Escultura PLAN 1985

Asignatura DISEÑO E INTERRELACIÓN DE LAS ARTES

Año Curricular: 5º Año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Carina Cagnolo

Prof. Asistente: Juan Carlos Der Hairabedian

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos: Mgter. Florencia Magaril / Jenny Flores Mutigliengo

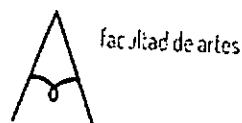
Distribución

Turno mañana:

Turno tarde:

Turno único: Viernes 14 a 17 hs. (Horario de consulta: Viernes 13.00 a 13.45hs)

1. Enfoque / presentación

La producción del arte encuentra, en los contenidos curriculares de las distintas carreras del Departamento de Artes visuales de la Facultad de Artes de la UNC, un amplio desarrollo a lo largo de los 5 años de cursado del estudiante. Desde los talleres disciplinares se propone, mediante el abordaje de diversos procedimientos técnicos, un armazón de saberes sobre materiales y técnicas que sustentan la producción artística y los conocimientos necesarios en relación a la práctica del arte. Por otro lado, el ámbito académico y su pertenencia a él, implican el desarrollo de la investigación teórica e histórico en relación a la problemática artística, desde diferentes paradigmas.

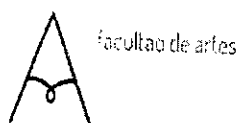
En este marco, consideramos pertinente que la materia *Diseño e Interrelación de las artes* se presente como un acercamiento metodológico a la producción de conocimiento transversal, vinculando la práctica y el saber disciplinar de los talleres y la investigación y conocimiento teóricos de las materias de historia y problemática del arte, sin descuidar el área educativa.¹

El impulso de esta transversalidad articula tres ejes: *la investigación en el campo de producción artística y de los discursos teóricos sobre ella, la práctica curatorial, el diseño de exposiciones y la práctica de la crítica*²; tipos de agencias inscriptas en el campo del arte y en contacto directo con la producción artística y su problemática actual, pero también con los aspectos metodológicos y científicos de acceso al conocimiento.

¹ Entendida como un tipo de mediación paradigmática en torno a los espacios de recepción del arte.

² En cuanto a la investigación sobre discursos teóricos propios de la producción en un contexto determinado, nos referimos a toda clase de elemento paratextual que acompañe, en diversas dimensiones y con diferentes estatutos, esas prácticas artísticas. El universo "teórico" de las producciones será entonces el discurso textual que inmediatamente emerge de la práctica y de la recepción del arte. Por "práctica curatorial" y "práctica crítica" comprenderemos dos distintas maneras –pero cercanas desde un punto de vista metodológico– de elaborar discursos que aportan al sentido de las prácticas y su recepción, que actúan como mediadores y como, a plazos menos inmediatos, portadores de plataformas de investigaciones futuras. Capaces, finalmente, de dar cuenta de estados parciales del campo y de las doxas construidas en él.

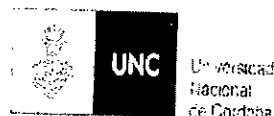
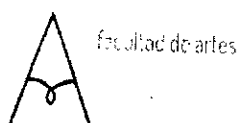
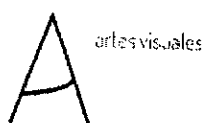

La práctica curatorial, como activa productora de discurso -crítico a veces, afirmativo y banalizado, otras- en el sistema del arte, cobra importancia desde los años '70 del siglo XX, con la emergencia de la porción más radical del arte conceptual, dentro de las neovanguardias de posguerra, y sus derivaciones futuras. Desde entonces, sobre todo en su versión más alejada del trabajo dentro de los museos, su creciente protagonismo se atribuye a la falta de certezas teóricas en el arte contemporáneo. En momento de mayor auge de la curaduría, en los años '90, se constituyó muchas veces en una figura tendiente a contribuir a la auto-reproducción totalitarista del pluralismo indiferenciado del arte contemporáneo, fomentando la dimensión de espectáculo de la recepción artística.

Sin embargo, la figura del curador como nuevo agente del sistema del arte se ha perfilado también como instrumento crítico, capaz de interpretar la cultura y el arte y de proponer perspectivas teóricas innovadoras. Abogamos por una dimensión teórica de la curaduría y de la crítica, en este sentido.

Dentro de la historia de la curaduría más reciente, se podrían mencionar algunos casos paradigmáticos como el de Sieth Siegelau, mentor del arte conceptual tautológico en los años '70; Harald Szeemann, desde su aporte de canalizador de un estado particular del arte, en torno a los años '70s, comprendiendo y comunicando las inflexiones conceptuales de las prácticas en torno a exposiciones clave para comprender cambios históricos dentro del *arte avanzado*. En Latinoamérica, las prácticas curatoriales han fomentado una actitud crítica respecto de los aspectos hegemónico-dominantes de la cultura, proponiendo abordajes capaces de interpretar y dar a conocer nuevas lecturas del estatus del arte en el contexto, sea este local, regional o nacional. Por otro lado, curadores como José Roca, Cuauhtémoc Medina, Ivo Mesquita, Justo Pastor Mellado, Walter Zanini, han intentado desde sus prácticas, dar cuenta de estados del arte en contextos regionales, como así también sentar posiciones en torno a la misma práctica de la curaduría y de la crítica.

En este sentido, por ejemplo, un tema de debate ha sido la tensión e interpelación que la práctica expositiva en las artes visuales ha generado respecto del museo y su crisis. En este punto, Justo Pastor Mellado distingue dos tipos de práctica curatorial. Aquella que denomina “curaduría de servicio” y la que llama “curaduría de producción de infraestructura”.

Los primeros se encuentran encargados del diseño de los museos-espectáculos; los segundos buscan activar mecanismos de inscripción histórica y trazo político a través de propuestas movilizadoras de sentido colectivo.”
“La curaduría crece ante esta necesidad [de transformar el museo tradicional]; se vuelve un agente útil para trabajar discursos que descentren el museo, lo vinculen con las comunidades y lo provean del contingente conceptual que requieren hoy todas las instituciones del arte (...).”³

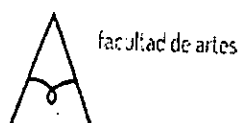
En estos últimos años, la ciudad de Córdoba ha visto crecer con rapidez su patrimonio arquitectónico/urbanístico en relación a las artes visuales, con la creación de nuevos espacios culturales (Paseo del Buen Pastor, Auditorio Ciudad de las Artes, Sala Ernesto Farina, CAC, Sala de Artes Visuales del Cepia), centros de educación (Ciudad de las Artes) y museos (Museo Emilio Caraffa, Museo S. de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra-; Museo Dionisi).

Las relaciones entre los espacios dedicados al estudio, documentación, colección, crítica y difusión de las artes visuales como los museos y el lugar de la academia son constitutivas a la historia de las instituciones. La participación de las universidades constituyó un elemento fundamental para pensar las prácticas, producciones y discursos en torno al arte, en sus formas de comunicación pública.

En Córdoba, es tema de estudio indagar sobre las relaciones, más o menos concretas, más o menos críticas, que estas instituciones propias del sistema del arte sostienen. Los modos de vinculación efectiva son vastos y van desde la investigación teórica, la producción de crítica, hasta la práctica curatorial. Sin embargo, aunque incipiente, la presencia de la academia en los

³ Ambas citas: **Ticio Escobar**. “Los desafíos del museo. El caso del Museo del Barro.” En **Américo Castilla**, *El museo en escena. Política y cultura en América Latina*. Paidós, 2010.

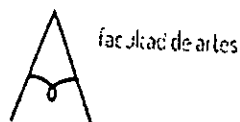
circuitos de comunicación, recepción y pensamiento del y sobre el arte son, a nuestro criterio, aún aislados.

Si bien el Departamento de Artes Visuales y la Facultad de Artes en su conjunto tienen como uno de sus objetivos la formación de artistas, las prácticas y conocimientos adyacentes a la producción de obras de arte son tan necesarios y complejos como esta. Así, prácticas como la curaduría y la museología, y las tareas que a esta implica como el tratamiento interpretativo de las poéticas, la escritura crítica, la formulación de hipótesis de diagnósticos, el tratamiento escritural, el desarrollo educacional en torno a la exposición, el diseño de montaje expositivo y gráfico, la museografía, como también el estudio de un corpus particular a ser investigado, constituyen, a nuestro criterio, un alcance curricular necesario de acuerdo a la actual dinámica del contexto local. La academia, precisamente desde la Facultad de Artes, podría reflexionar desde múltiples posiciones, sobre estos aspectos en términos generales, y desde nuestro ámbito, particularmente.

Históricamente, la materia Diseño e Interrelación de las artes se ha concentrado en una definición de la práctica curatorial enmarcada en los últimos tramos del proceso: en aquellos aspectos enfocados en el diseño expositivo y de material impreso; en el diseño de montaje. Además de poner especial atención en la producción individual y la difusión / comunicación de una imagen estratégica de artista contemporáneo.

La visión de la materia que proponemos se posiciona en una descentralización de la reflexión sobre la producción individual y sus modos estratégicos de conseguir algún tipo de "éxito" en el sistema del arte. Consideramos aquí la pertinencia de partir de un diagnóstico del estado del campo del arte en nuestro contexto actual y de la producción de las artes visuales contemporáneas. Nuestro enfoque curricular presenta un viraje desde la centralidad dada a la producción individual y la interpretación del diseño y la interrelación contextual como aporte a la formulación de estrategias para el

ingreso a la institucionalidad del arte por parte de los estudiantes aspirantes a artistas insertos en el circuito, hacia –desde ahora- el desarrollo de investigación transversal, tal como lo expusimos hasta aquí. Este conocimiento atraviesa el estudio metodológico de las problemáticas del campo de las artes visuales hacia la construcción de discurso, interpretación y sentido mediante la investigación teórica, la práctica curatorial y la crítica. Esto implica, sin dudas, cambiar el foco hiperdesarrollado –a nuestro criterio- en la producción individual de objetos postulados como “obras de arte”, hacia el espacio de recepción y estudio sobre los complejos aspectos que este implica, inmersos en la sociedad actual.

Por lo dicho se propone:

2. Objetivos:

Que el estudiante...

1. Analice sistemáticamente los espacios de producción (poéticas) y de recepción de artes visuales en el ámbito local.
2. Ensaye una producción de conocimiento transversal respecto de: **(a)** la producción artística desde la perspectiva técnico-práctica inserta en los contenidos curriculares de las carreras de licenciaturas y profesorado; y **(b)** la investigación teórica e histórica en el ámbito académico.
3. Interprete y proyecte el ámbito de acción –discurso, sentido, propedéutica, crítica.- que dicha producción genera mediante la generación de propuestas expositivas y escriturales.

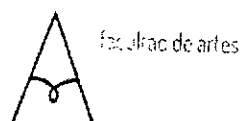
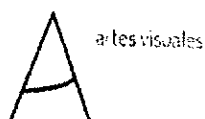
Esto implica los siguientes **objetivos específicos**:

1. **a.** Analice críticamente el *estatus* [Pastor Mellado] del campo del arte [Bourdieu, 1992] en la ciudad de Córdoba, Argentina; los aspectos institucionales donde las poéticas circulan y aspiran a ser valoradas.

- b.** Estudie los tipos de espacios expositivos, las condiciones de institucionalización de las obras y su proyección y alcance en el ámbito cultural local.
 - c.** Analice la inserción, referencias y aportes de la producción de conocimiento académico en el campo del arte local.
 - d.** Analice tipos de producciones artísticas, espacios de recepción y tipos de exposiciones desde aspectos sociológicos y de la teoría del arte.
2. **a.** Elabore puntos de partida heurísticos en torno a la producción de arte visual local y su circulación, formulando un corpus capaz de ser publicado / expuesto desde una perspectiva curatorial y crítica. **b.** Analice el corpus heurístico localizado, ensayando discurso teórico-crítico a partir de él. *[conocimiento transversal / interrelación con contenidos teóricos e históricos sobre el arte]*.
 - c.** Adquiera las herramientas para elaborar un *proyecto curatorial-expositivo*- que de cuenta de la investigación realizada proponiendo un estudio teórico en relación a las obras. *[conocimiento transversal / interrelación con contenidos teórico-críticos sobre discurso artístico y con contenidos de la práctica artística]*.
 - d.** Adquiera la capacitación necesaria para elaborar un *guión curatorial* como producción de conocimiento transversal, a partir del corpus estudiado.
 - e.** Alcance los conocimientos para realizar la maquetación de: un diseño de montaje en el espacio expositivo específico (ref. punto 1.); un diseño de catálogo / pieza impresa de mano. *[conocimiento transversal / interrelación con diseño gráfico, herramientas y sistemas de representación]*.
 - f.** Obtenga herramientas para ensayar dicha práctica curatorial en función del *montaje expositivo* concreto. *[conocimiento transversal / interrelación con equipos de montaje en museos]*. Reconozca técnicas y procedimientos museográficos y formas alternativas de montajes en

relación a espacios expositivos alternativos al museo o "cubo blanco" convencional.

3. a. Adquiera la capacitación para diseñar proyectos de mediación educativa en relación a la exposición
- b. Obtenga conocimientos para elaborar otras acciones culturales (generación de discurso a partir del conocimiento producido en el proyecto curatorial) *[conocimiento transversal / interrelación con gestión y acción cultural]*
- c. Alcance saberes específicos sobre discurso crítico a partir de la exposición y pueda elaborar estrategias de publicación. *[conocimiento transversal / interrelación materias teóricas]*

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Los contenidos de la materia se organizarán bajo la siguiente estructura:

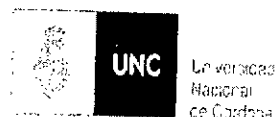
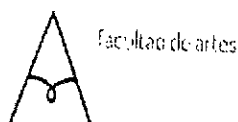
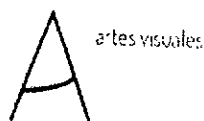
Unidad I:

Aspectos institucionales en artes visuales. El espacio expositivo, circulación y valoración de las poéticas. Análisis del campo del arte a nivel local / regional.

Contenidos a desarrollar en 3 meses (abril, mayo, junio):

- I.1. Definición de poética. Comprensión e interpretación. Tipos de intencionalidad artística y efectos pragmáticos (Eco). Transtextualidades de las poéticas (Genette): Intertextualidad (alusión, cita, apropiación, plagio); Transformación; architextualidad; hipertextualidad; paratextualidad. Relaciones diacrónicas y sincrónicas de las mismas en un contexto cultural determinado (Foster). Poética vs. estética según Boris Groys.
- I.2. Revisión de paradigmas sociológicos aplicados a la recepción y el discurso sobre el arte, con el horizonte de la práctica curatorial presente. Inscripción sociológica de las poéticas en el campo. Problematicación de situaciones concretas del campo local a partir de poéticas específicas. Cotejar la teoría con las propias experiencias.

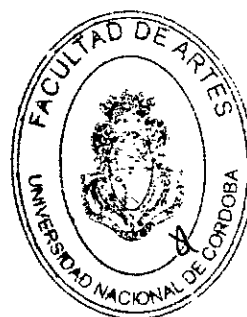
- I.3. Introducción a las categorías de /sistema del arte/ /campo del arte/ /mundo del arte/ (Bourdieu, P.; Williams, R.; Vilar, G.; Danto, A.; Dickie, G.; Becker, H.), circuito, roles y funciones de los espacios y de los agentes intervinientes en ellos. Cotejar conceptos como /tradición/ / tradición selectiva/ / formaciones alternativas/ /arte emergente/ /arte residual/ /hegemonía/ / contra-cultura/ /estructuras de sentimiento/ (Williams).
- I.4. Características socioculturales de los espacios expositivos y tipos de exposiciones de artes visuales: exposiciones museográficas, en centros culturales, en espacios alternativos, sitios específicos, intervenciones urbanas, residencias, etc.
- I.5. Mapeo de situación de la vinculación entre la producción de conocimiento académico, la investigación en artes y la práctica de exposición en artes visuales.
- I.6. Introducción a la elaboración de proyectos curatoriales, prácticas expositivas y el desarrollo de acciones culturales en relación a la exhibición (proyecto pedagógico, divulgación escrita y crítica).

Unidad II:

Museología y curaduría. Circulación de las artes visuales en los espacios expositivos. Gestión, curaduría y educación en museos.

Contenidos a desarrollar en 1 mes y medio (julio, agosto):

- II.1. Introducción a la historia de la curaduría en relación con el museo. Paradigmas museológicos. Del gabinete de curiosidades a la "museología crítica": museología; museografía; cultura institucional.
- II.2. Organigrama y funciones dentro del museo. Matrices de organización de tareas. Actividades y profesionales del museo. Análisis de casos locales.
- II.3. Curaduría y mediación. Curaduría educativa. Relación de la práctica de la curaduría dentro del museo con las áreas de educación. El "giro pedagógico" en la recepción de arte contemporáneo.
- II.4. Historia contemporánea de la curaduría en relación con las poéticas y los cambios de paradigmas en la recepción de las artes visuales.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

II.5. ¿Qué funciones tiene la práctica curatorial dentro de las instituciones de artes visuales? Diferencias entre curaduría en museos y curaduría "independiente".

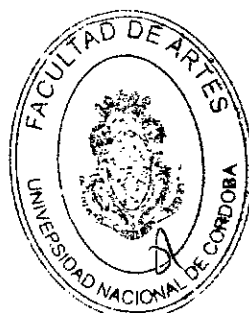
Unidad III:

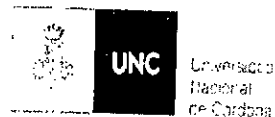
Práctica curatorial, diseño de exposición y crítica.

Contenidos a desarrollar en 1 mes y medio (Septiembre, octubre):

Contenidos:

- III.1. Análisis del discurso curatorial en el arte contemporáneo. "Manifiestos" curatoriales y su implicancia en las escenas latinoamericanas.
- III.2. Definición y contenidos de etapas curatoriales: Proyecto, tipos de guiones, diseño, montaje, acción cultural, proyecto pedagógico, crítica.
- III.3. Problemáticas del arte contemporáneo inherentes al guión curatorial.
- III.4. Redacción de textos curatoriales: análisis del guión curatorial, problematización de la obra, enfoques teóricos, escritura analítica en relación a la producción artística contextualizada.
- III.5. Elaboración de guión técnico y propuestas de diseño de montaje en el espacio expositivo: técnicas de maquetación en muro, planta y cinta; sistemas de representación gráfica del espacio expositivo.
- III.6. Realización de maquetas de piezas gráficas: catálogo, pieza impresa de mano, etc.
- III.7. Técnicas y procedimientos museográficos. Tipos de dispositivos de montaje (epígrafes de obras, conservación de objetos en exposición, técnicas de montaje, textos en muro, etc.), iluminación. Formas alternativas de montajes en relación a espacios expositivos alternativos al museo o "cubo blanco" convencional. Textos en el espacio expositivo. Elementos paratextuales en la exposición.
- III.8. Diseño de proyectos de mediación y comunicación en relación a la exposición.

III.9. Diseño de acciones culturales (generación de discurso a partir del conocimiento producido en el proyecto curatorial).

III.10. Ensayo de discurso crítico para ser publicado a partir de la exposición.

Unidad	Tema	Palabras clave
I	I.1; I.2; I.3; I.4; I.5; I.6	Poética – producción artística – práctica artística – dimensión sincrónica – dimensión diacrónica – Sociología – campo del arte – espacio expositivo – producción y recepción del arte – dimensión pragmática – mundo del arte – dominante – residual – emergente – sistema del arte – teoría del arte Investigación – heurística – hermenéutica – curaduría
II	II.1; II.2; II.3; II.4; II.5; II.6; II.7; II.8; II.9.	Museología – museografía – museología crítica – giro pedagógico – educación – gestión – curaduría – curaduría independiente – funciones de la curaduría – matriz de gestión – conservación – museo – nueva museología – museo moderno
III	III.1; III.2; III.3; III.4; III.5; III.6; III.7; III.8; III.9; III.10	Práctica curatorial – escritura curatorial – proyecto curatorial – guión curatorial – guión técnico – maquetación – diseño de montaje – montaje de exposiciones – dispositivos técnicos – iluminación – museografía – museología – site specifics – arte urbano - Acción cultural – proyecto pedagógico – crítica – historia – discurso curatorial

4. Bibliografía obligatoria:

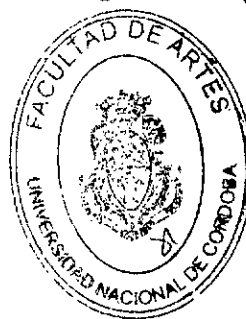
Unidad I:

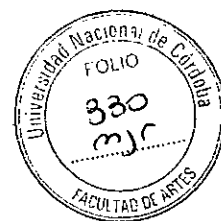
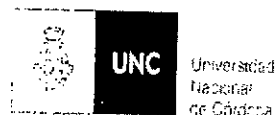
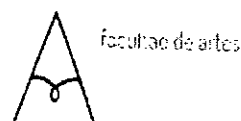
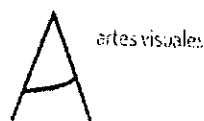
Bourdieu, Pierre. *Las Reglas del Arte*. Anagrama, Barcelona. 1997.
----*Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una sociología de la cultura*. Aurelia Rivera. Buenos Aires, 2003.

Groys, Boris. *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja negra, 2014.

Jimenez, Carlos. *La bienalización: Del espectador ilustrado al internauta*. (publicado por el propia autor, 2015).

Smith, Terry. *What is Contemporary Art?* The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA. 2009. Traducción al castellano: Hugo Salas. ¿Qué es el

arte contemporáneo? Siglo XXI Editores, arte y pensamiento. Buenos Aires, Argentina, 2012.

Vilar, Gerard. *Las razones del arte*. Madrid: La Balsa de la medusa, 2005.

Williams, Raymond. *Marxismo y Literatura*. Ed. Las Cuarenta. Buenos Aires, 2009 [1977].

----- *Sociología de la cultura*. Ed. Paidós. Barcelona, 1994 [1981]

Unidad II:

AAVV. *Circuitos Latinoamericanos. Circuitos internacionales. Interacción, roles y perspectivas*. Auditorio ArteBA, Buenos Aires. 2005.

---- *Museos y Coleccionismos ante el desafío del Bicentenario*. Auditorio ArteBA, Buenos Aires. 2009.

Castilla, Américo (comp.). *El Museo en escena. Política y cultura en América Latina*. Paidós, Buenos Aires, 2010.

Lorente, Jesús Pedro (director) / **Almazán**, David (coord.). *Museología crítica y Arte contemporáneo*. Prensas universitarias de Zaragoza, España, 2003.

Lord, Barry / **Dexter Lord**, Gail. *Manual de Gestión de museos*. Editorial Ariel, Barcelona. 1998.

Unidad III:

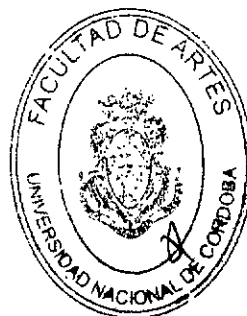
AAVV. *Manual de curaduría en museos*. Colombia: Ministerio de cultura / Museo Nacional de Colombia / Programa Red Nacional de Museos, 2009.

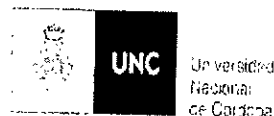
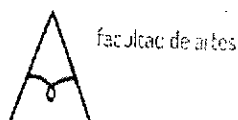
Alonso Fernández, Luis & **García Fernández**, Isabel. *Diseño de Exposiciones. Concepto, instalación y montaje*. Alianza Editorial. Madrid, 2005 [1999].

Bishop, Claire. *¿Qué es un curador? El Ascenso y (caída?) del curador* auteur. Centro teórico cultural – Criterios nº 7, mayo de 2011. Trad cast: Desiderio Navarro

Groys, Boris. *Políticas de la instalación*. e-flux journal No. 2, enero de 2009. <http://e-flux.com/journal/view/31> Traducción: Iván Ordóñez. <http://esferapublica.org/nfblog/?p=4220>

----- *El curador como iconoclasta*. CENTRO Teórico de cultura. Criterios Nº2, La Habana, 15 de febrero de 2011.

Lagnado, Lisette. *As tarefas do curador.* Publicado en 22/4/2008 en el Trópico. Disponible:
<<http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/2974,1.shl>>.

Medina, Cuauhtémoc. *Sobre la curaduría en la periferia*
[http://salonkritik.net/08-09/2008/09/sobre la curaduria en la perif 1.php](http://salonkritik.net/08-09/2008/09/sobre%20la%20curaduria%20en%20la%20perif%201.php) (2008)

Mesquita, Ivo (1993). *El curador como cartógrafo.* En *Cartographies*, texto central del catálogo de la exposición *Cartographies* Winnipeg Art Gallery.

Molina, Juan Antonio. *La curaduría como (in)disciplina.* S/d.

Roca, José. *Curar el museo.* Texto web: Archivo X, 1997.
----- *Curaduría crítica.* Ponencia s/d.

Obrist, Hans Ulrich. *Breve historia del comisariado.* Ed. Exit. Madrid, 2009.

Pacheco, Marcelo. *Campos de batalla... Historia del Arte vs. Práctica curatorial.* Texto en la web.

Pastor Mellado, Justo. *Producción de Infraestructura.* Texto en la web.

5. Bibliografía ampliatoria:

Altamirano, Carlos (dir.). *Términos críticos de sociología de la cultura.* Paidós. Buenos Aires, 2002.

Alonso Fernández, Luis. *Museología. Introducción a la Teoría y Práctica del Museo.* Fundamentos Maior. Madrid, 1993.

Becker, Howard. *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico.* Ed. Universidad Nacional de Quilmes. Argentina, 2008 [1982].

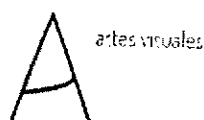
Bellido Gant, María Luisa. *Arte, Museos y Nuevas tecnologías.* Ed. Trea. Madrid, 2001.

Brea, José Luis. *Saber (del) Arte.* Texto en la web.

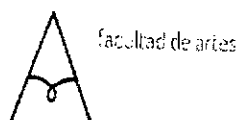
Buchloh, Benjamin (1993) *Formalism and Historicity: Essays on American and European Art Since 1945* (Cambridge: MIT Press). Traducción castellana *Formalismo e Historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX.* (Madrid: Akal, 2004)

Cauquelin, Anne. *Las teorías del arte.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2012.

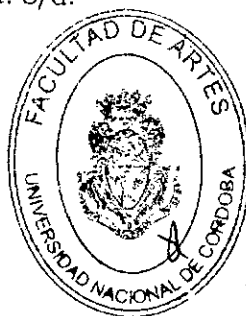
artes visuales

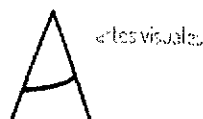

facultad de artes

- Danto, Arthur C.** *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia.* Buenos Aires: Paidós, 1999 [1997].
- Dickie, George.** *El círculo del arte.* Buenos Aires: Paidós, 2005 [1997]
- Fernández Vega, José.** *Lo contrario de la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual.* Buenos Aires: Prometo, 2009.
- Heinich, Nathalie.** *La Sociología del arte.* Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 2004 [2001]
- Hernández Hernández, Francisca.** *Manual de Museología.* Ed. Síntesis. Madrid, 1998.
- Foster, Hal.** *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo.* Madrid: Akal, 2001. (1996)
- Figuerero Torres, María José / Horwitz, Victoria.** *Pautas de presentación y financiamientos para proyectos de artistas.* Cuaderno práctico. Trama. Buenos Aires, 2004.
- García Canclini, Néstor / Urteaga, Maritza (coords.).** *Cultura y Desarrollo. Una visión crítica desde los jóvenes.* Paidós. México, 2010.
- Hernández Hernández, Francisca.** *El Museo como espacio de comunicación.* Trea. Gijón, 1998.
- Herrera, María José (ed.).** *Exposiciones de Arte Argentino. 1956-2006.* AAMNBA. Buenos Aires, 2009.
- *Exposiciones de Arte Argentino y Latinoamericano. Curaduría, diseño y políticas culturales.* ESBA Figueroa Alcorta, 2011
- Sedofsky, Lauren.** *Bajo y Sucio. Conversación sobre la exposición L`informe: Mode d`emploi.* Centro Georges Pompidou, Paris. 1996.
- Huyssen, Andreas.** *Los museos como medio de masas.* En "En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización". Fondo de Cultura Económica, México, 2002.
- Laddaga, Reinaldo.** *Estética de la emergencia.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006
- Michaud, Yves.** *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética.* México: FCE, 2007 [2003]
- Ribalta, Jorge.** *El espacio discursivo de la exposición.* S/d.

O'Doherty, Brian. *Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo.* Murcia: Centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo, 2011.

Nota: se utilizarán numerosos sitios en Internet y catálogos de exposiciones.

6. Propuesta metodológica:

6.1. El conjunto general de las clases presenciales estará organizado en dos módulos: *Módulo teórico* y *Módulo práctico*; ambos en intensa relación. El módulo teórico estará acompañado de la lectura obligatoria por unidad, según la clase, y por la realización de las diferentes etapas del proceso de trabajo comprometido por los equipos.

Las clases teóricas estarán acompañadas de material visual, videos y gráficos explicativos. El desarrollo de las clases teóricas se concentrará en relacionar permanentemente los temas del proceso de investigación que los equipos vayan llevando adelante.

6.2. Módulo práctico:

Dada la extensión de los contenidos y la complejidad de los trabajos prácticos solicitados, estos serán realizados de manera grupal, salvo en casos que se especifique. El módulo práctico incluye la visita a casos específicos dentro de la ciudad (exposiciones, talleres, museos, archivos, etc.). El cursado y la aprobación de la materia implicará la realización de los siguientes trabajos prácticos y parciales.

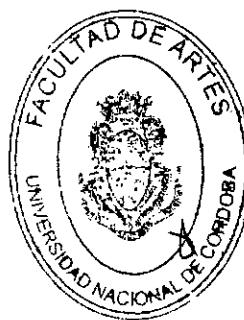
Unidad I:

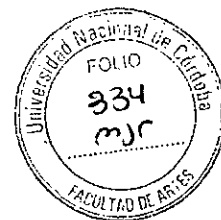
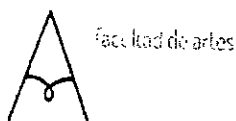
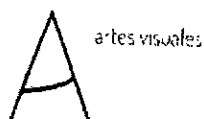
Trabajo Práctico Nº1.

Tiempo de desarrollo: entre abril y junio (con diversas etapas).

Trabajo grupal: de 3 a 5 estudiantes (condición inapelable).

El equipo de trabajo definirá la función de cada miembro del grupo, según intereses y afinidades con las distintas prácticas. Se anunciará a la cátedra

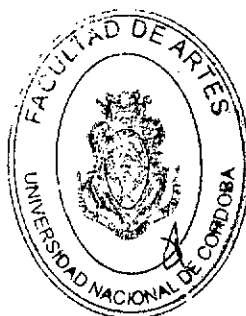
qué tareas serán responsabilidad de cada uno. En la evaluación se contemplará cada aspecto particular del trabajo.

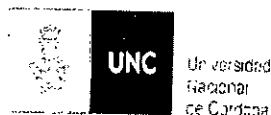
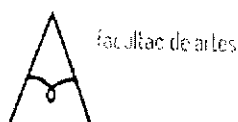
Etapa N°1: Se solicitará a los equipos de trabajo que visiten una exposición en el contexto de la ciudad. Esta visita requerirá una conciencia crítica y reflexiva por parte de los estudiantes, quienes deberán reconocer diversas dimensiones de la producción y circulación del arte, desde la manifestación de las poéticas a los aspectos sociológicos e institucionales inscriptos en la exposición. Estos análisis serán puestos en común para su discusión en clase.

Etapa N°2: A partir de allí, los grupos deberán seleccionar un corpus de poéticas específicas, situadas en el contexto local/regional, que consideren de su interés. Este corpus puede conformarse a partir de casos de la exposición visitada o no. Podrá ser la producción poética (o parte de la misma) de un conjunto de artistas (entre 3 y 5). La puesta en común en clases de la selección de corpus poético será considerado el **parcial A**. A partir del análisis de éstas y de las primeras lecturas bibliográficas, los estudiantes estarán en condiciones de comenzar el trabajo de investigación:

Trabajo de investigación

1) Ya avanzado sobre el análisis realizado en la Etapa N°1 y Etapa N°2 y el módulo teórico, el corpus será “construido” analíticamente por los propios estudiantes y comprometerá, por ejemplo, un tipo de producción artística; una poética o conjunto de poéticas, contemporáneas o históricas del arte en nuestro contexto; la problematización sobre tipos de lenguajes artísticos; sobre las relaciones sincrónicas de las poéticas en el espacio social-cultural; sobre los modos de circulación, valoración, etc. Los ejemplos podrían ser muy numerosos. Lo importante es que los equipos de trabajo puedan reconocer

objetos de estudio (análisis crítico, problematización, conceptualización, etc.) en este corpus. A partir de esta construcción, el grupo podrá:

- Describir de qué se trata este objeto de trabajo.
- Analizar la dimensión institucional: ¿cómo se inscriben las poéticas, prácticas y producciones en el campo del arte? ¿cómo se las valora?, ¿qué tipo de recepción implican?
- Revisar los tipos/modelos de *cultura institucional* presentes en los diferentes modos de circulación/recepción del corpus seleccionado.

2) La investigación que el equipo llevará adelante comprenderá las siguientes etapas:

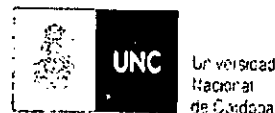
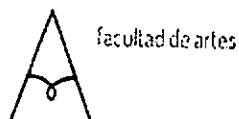
- Heurística – trabajo de campo: búsqueda de datos de archivo, visualización de obras, realización de entrevistas (si fuera necesario), revisión de bibliografía específica, visita a colecciones, exposiciones, etc.
- Descripción densa / Análisis interpretativo –trabajo de análisis y escritura: Interpretación de la documentación, escritos, corpus de obras, etc.; escritura del desarrollo de este análisis.

3) El trabajo incluirá en su presentación final:

- Un escrito tipo informe monográfico, analítico-crítico, sobre el aspecto investigado. Deberá cumplir con la estructura de un texto académico (desarrollo analítico diferenciando los distintos aspectos trabajados, bibliografía utilizada). Se exigirá una extensión de entre 4 y 7 páginas A4, interlineado, tipografía de cuerpo 11, sin imágenes.
- Podrá incluirse un Anexo, con el material de trabajo de campo que el equipo considere necesario (entrevistas, registro fotográfico, filmico, audio, etc., planos, imágenes, gráficos...).

parcial A: De carácter grupal.

- Se tomará como parcial la presentación primera de los casos seleccionados por parte del equipo. Se evaluará la claridad, la profundidad del análisis y la síntesis expositiva.

Unidad II y III:

Trabajo Práctico N°2

Tiempo de desarrollo: Segundo cuatrimestre.

Trabajo grupal: 3 a 5 estudiantes. Puede o no ser el mismo equipo que en el segundo cuatrimestre. El equipo de trabajo definirá la función de cada miembro, según intereses y afinidades con las distintas prácticas. Se anunciará a la cátedra qué tareas serán responsabilidad de cada uno. En la evaluación se contemplará cada aspecto particular del trabajo.

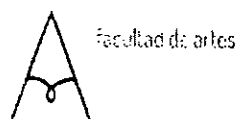
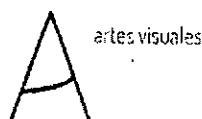
Ensayo de práctica curatorial y diseño de exposición.

A partir del trabajo de investigación realizado en la unidad I, el equipo desarrollará una idea/hipótesis/tema de tipo curatorial (cuyo resultado será una exposición como *plataforma de investigación* [Pastor Mellado]), que problematice aspectos del corpus analizado. Pueden modificarse los conceptos/poéticas/problemas trabajados en el primer TP. El proceso implicará los siguientes pasos, inscriptos ya en la práctica curatorial:

El ensayo consiste puntualmente en:

- 1) Proponer un *guión curatorial (conceptual)* en un espacio existente determinado a partir de algún aspecto del trabajo de investigación. (visto en el módulo teórico). La puesta en común en clase de las primeras ideas sobre el guión curatorial y diseño expositivo será considerado el **parcial B**.
- 2) Redactar los textos necesarios para la comunicación de la idea: texto curatorial que conceptualice el desarrollo práctico, textos en muro (si

fuera necesario), textos en piezas gráficas, entrevistas a artistas o agentes particulares, etc.

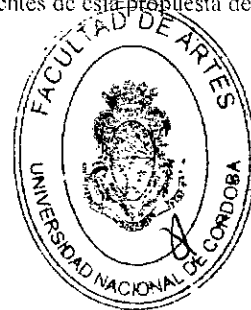
- 3) Realizar el *guión técnico* y el *diseño de montaje* según las técnicas estudiadas: maquetación mediante muros en cinta, plantas y cortes del espacio; proyecto en base a fotografía y fotomontaje en caso de que se trate de un espacio expositivo no convencional.
- 4) Desarrollar el diseño de la pieza gráfica y su maquetación.
- 5) Completar el proceso con la práctica de montaje concreto en el espacio específico (en caso de que fuera posible).⁴
- 6) Planificar acciones culturales en relación a la exposición: proyecto de mediación con públicos, etc.

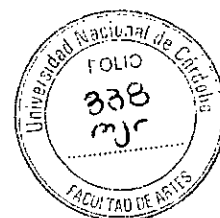
Material que el equipo deberá presentar a la cátedra y a los otros equipos:

- Carpeta con: Guión curatorial y técnico, textos de comunicación al público (texto de pieza gráfica, texto de muro, etc.), maquetación del diseño de montaje, maquetación del diseño de pieza gráfica. Se podrán utilizar medios analógicos y digitales. Para el trabajo con estos últimos, se dispone del laboratorio informático que deberá ser gestionado con antelación. Los equipos tendrán la posibilidad de utilizar software específico, como Adobe Illustrator; Photoshop; Corel Draw; Skecht Up.
- Presentar públicamente en clase la idea/hipótesis; su justificación conceptual; el corpus seleccionado y guión; el diseño de montaje (lo más aconsejable es utilizar medios digitales); un monotipo de la pieza gráfica; descripción de la acción cultural. El formato de esta presentación deberá ser digital.

parcial B. De carácter grupal.

⁴ En los últimos años, sobre todo en los períodos 2013, 2014 y 2016, se han desarrollado numerosos proyectos en el ámbito local, académico y extra-académico, provenientes de esta propuesta de trabajo.

- La puesta en común en clase de las primeras ideas sobre el diseño expositivo y guión curatorial será el 2º parcial. Se evaluará la claridad conceptual, el modo de expresión de las ideas y la síntesis expositiva.

Se propone el trabajo intensivo sobre los conceptos y prácticas planteados en cada unidad mediante las siguientes herramientas metodológicas:

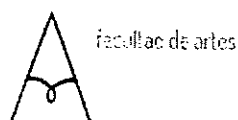
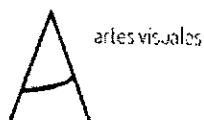
- Lectura y estudio de los textos, discursos sobre el arte de tipo crítico y teórico, referidos en bibliografía.
- El trabajo de producción **grupal** de cada una de las etapas prácticas, donde se delimitarán los roles de cada participante del equipo. Esto abre la posibilidad de que el estudiante perfile intereses dentro de los trabajos del arte.
- El debate crítico sobre los trabajos presentados en clase, donde se requerirá y evaluará la participación activa de todos los grupos.
- Se trabajará a partir de clases teóricas que abordarán tópicos, conceptos, categorías con el fin de generar el conocimiento necesario de partida hacia las investigaciones y desarrollos prácticos de cada trabajo;
- La evaluación y autoevaluación de trabajos.
- Se proyectarán ejemplos de investigaciones con resultado expositivo de diferentes modos de exhibición de obra visual y ensayos críticos, donde se problematicen los conceptos y procesos analizados.
- Los procesos de trabajo serán analizados en clase y en clases de consulta.

7. Evaluación:

Las evaluaciones estarán referidas al contenido y las prácticas de cada unidad.

Pautas generales de evaluación:

- a) Claridad, rigor y coherencia conceptual. (Se espera del alumno un nivel correspondiente a un quinto año de una Licenciatura universitaria).
- b) Interés por aspectos vinculados al saber especializado acerca de la investigación y espacio de recepción de la producción artística.
- c) Autonomía en el proceso de investigación, pensamiento crítico acerca del corpus, exploración y búsqueda de datos y desarrollo de la práctica curatorial.
- d) Puntualidad en la fecha prevista de presentación (a convenir en clase con el docente).
- e) Capacidad de síntesis, claridad conceptual, redacción y ortografía en escritos.
- f) Capacidad del equipo de trabajo para otorgar responsabilidades específicas a cada integrante del grupo.

Unidad I:

Se evaluará puntualmente:

- a) La pertinencia en la formulación de herramientas del trabajo de campo.
- b) La pertinencia en la elección y recorte del tema y la formulación de un corpus de trabajo.
- c) El desarrollo metodológico en relación al tema.
- d) La capacidad para analizar el corpus y construir discurso a partir de este análisis.
- e) La estructura, normativa y redacción de los textos resultantes de la investigación.
- f) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.

Unidad II y III:

Se evaluará puntualmente:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- a) La capacidad para traducir el resultado de la investigación a un guión en un espacio concreto.
- b) La realización técnica de la maquetación del diseño expositivo.
- c) La maquetación del diseño de catálogo: la pertinencia en la inclusión de imágenes, textos, biografías, gráficos, fotografías, etc.
- d) La realización efectiva del montaje en el espacio real, dependerá de las posibilidades de gestión de esos espacios. En caso de que fuera posible, se evaluará la relación entre el guión, el diseño y el montaje final, teniendo en cuenta los dispositivos utilizados, la elaboración de paratextos (textos explicativos, epígrafes, flyers, etc.). La narrativa de la exposición (en cualquier formato y espacio) deberá tener en cuenta las posibles lecturas y recorridos que el espectador pudiera realizar.
- e) El desarrollo de actividades y elementos de divulgación y su pertinencia pedagógica, tales como: mediaciones, material didáctico, etc.
- f) La dinámica del grupo para elaborar acciones culturales tales como: conversaciones con artistas, con público, con expertos, etc.
- g) El desarrollo de actividades y elementos de divulgación y su pertinencia, tales como: material de mediación, comunicación, crítica, etc.
- h) La dinámica del grupo para elaborar acciones culturales tales como: conversaciones con artistas, con público, con expertos, etc.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- i) El desarrollo de un texto crítico a partir de la lectura del trabajo de otro grupo y las estrategias desarrolladas por el grupo para su hipotética publicación.
- j) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Requisitos de Promoción:

La cátedra se atiene al régimen de alumnos actual, que versa:

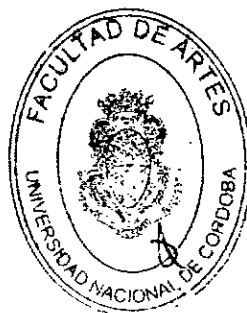
ARTICULO 10º) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la PROMOCIÓN

Según el artículo 11 de dicho Régimen, se exige la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas, que será de al menos el 80% del total. Se entiende por clase teórica aquella donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina, y por clase teórico-práctica aquella que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio.

La cátedra incluye la presentación oral final de un proyecto curatorial específico como coloquio final, el cual contará con dos fechas de recuperación, definidas en las dos últimas semanas de clases.

Requisitos para la regularidad: La cátedra se atiene al régimen de alumnos vigente según el cual:

Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno **REGULAR**.

La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese periodo no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

CONDICIÓN DE LIBRES:

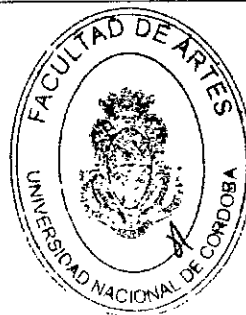
La cátedra se atiene al régimen de alumnos vigente que, en sus artículos 24 y 25, expresa lo siguiente:

ARTICULO 24°) Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de **LIBRES**, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.

ARTICULO 25°) De acuerdo con las características de sus asignaturas los docentes encargados podrán establecer requisitos previos a la presentación de los exámenes de los alumnos libres. Tales condiciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Escuela y serán oportuna y debidamente publicadas y consignadas en el programa de la asignatura. Tales requisitos no pueden significar un exceso de exigencias superiores a los fijados para los alumnos regulares.

10. CRONOGRAMA TENTATIVO:

Fecha estimativa	Unidad/etapa	Teórico	A cargo de:	Práctico	A cargo de:
31/3	Unidad I	Presentación, objetivos de la materia. Modos de comunicación.	Prof. Cagnolo	Conformación de grupos de trabajo. Listado de	Prof. Der Hairabedian / Magaril

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

		Metodología.		estudiantes	
7/4		Análisis del sistema artístico en relación a su circulación y puesta en valor. Aspectos relativos a la sociología del arte. Teoría del Arte Contemporáneo.	Prof. Cagnolo	Pedido de análisis de caso: Visita a exposición.	Prof. Der Hairabedian / Cagnolo
21/4		Definición de poética. Aspectos inherentes a las mismas. Interpretación. Intertextualidades de las poéticas. Dimensiones sincrónicas y diacrónicas de los casos.	Prof. Cagnolo	Puesta en común de los equipos: análisis de casos. Pedido Trabajo Práctico N°1: Corpus de poéticas a seleccionar.	Prof. Der Hairabedian
28/4		Visita a exposición: Análisis de caso N°1.			Prof. Der Hairabedian / Magaril
5/5		Narrativas curatoriales Curaduría. Definición. Conceptos básicos.¿qué hace un curador?	Prof. Cagnolo		
12/5		Parcial A: Puesta en común de los equipos. Inicio TPN°1: corpus de poéticas seleccionadas para trabajar.			Prof. /Der Hairabedian / Cagnolo / Magaril
19/5					
2/6		Circulación de las artes visuales. Tipos de espacios expositivos y sus implicancias sociológicas. Definición de /campo/ /habitus/ /emergente/ /formación alternativa/ Análisis del campo de las artes visuales locales mediante casos específicos.	Prof. Cagnolo		
9/6					
16/6	Unidad I	Consulta General TPN°1			Prof. Cagnolo /Der Hairabedian / Magaril
23/6		Evaluación TPN°1			
30/6	Unidad I	Evaluación TPN°1			
7/7		Visita MEC. Análisis del organigrama. Área colección / área educación / área producción.			
4/8	Unidad III	Manifiestos curatoriales en el arte contemporáneo. Tratamiento escritural.	Prof. Cagnolo	Propuesta TPN°2.	Prof. Der Hairabedian

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

11/8		Introducción a la museología. Paradigmas museológicos. Historia de la curaduría en relación al museo (dentro y fuera de él).		Consulta TPNº2.	
18/8		Giro pedagógico. Arte contemporáneo y educación. Mediación.	Prof. Magaril		
25/8		Herramientas de la práctica curatorial. Tipos de guiones.	Prof. Cagnolo		
1/9		Diseño de montaje. Ejemplos. Codificación. Herramientas para la comunicación del diseño de exposiciones. Gestión expositiva.		Clase Práctica sobre recursos de diseño digital: elaboración de diseños de montaje.	Prof. Der Hairabedian
8/9					
15/9		Parcial B: Exposición y análisis de avances TP2			Prof. Der Hairabedian / Cagnolo / Magaril
29/9					
6/10		Análisis de diferentes tipos de textos. Ejemplos.	Prof. Cagnolo	Ensayo de escritura	Prof. Der Hairabedian / Magaril
13/10					
20/10		Consulta general			Prof. Cagnolo / Der Hairabedian / Magaril
27/10					
3/11		Evaluaciones TPNº2			Prof. Cagnolo / Der Hairabedian / Magaril
10/11					
17/11		Evaluaciones TPNº2	Cierre de libretas / Recuperatorios		

9. **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018

HCD

Lic. Valentina Carlos
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura Grabado y Escultura PLAN 1985

Asignatura (duración anual): Arte Argentino y Latinoamericano.

Año curricular: Quinto año de la carrera.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mg. María Dolores Moyano.

Prof. Asistente: Mg. Mónica E. Jacobo.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Prof. Natalia Estarellas. Prof. Patricia Vieyra.

Distribución

Turno único: Distribución Horaria Martes de 11.15 a 14.15.

Atención presencial, martes después de la clase, de 14.15 a 15 hs o más si la cantidad de alumnos lo requiere. También se da atención vía mail: mariadoloresmoyano@gmail.com y monicajacobo@gmail.com

Turno único: martes de 11.15 a 14.15

PROGRAMA

Se informa que debido a la implementación del nuevo plan de estudios, hasta que se reciba la última cohorte del plan 85, esta materia se dictará para segundo y quinto año simultáneamente en razón de la convivencia de los dos planes.

• PROPUESTA DE CÁTEDRA

Jacques le Goff, en su libro *Pensar la Historia*, nos la define como la ciencia del pasado, con la condición de saber que éste se convierte en objeto de la historia a través de una reconstrucción que se pone en cuestión continuamente.¹

Fundamentación

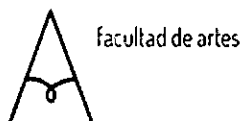
En esta Cátedra interesa un enfoque historiográfico, como instrumento de análisis para conocer y entender la producción de objetos artísticos. Tratándose de obras altamente polisémicas y que necesariamente han de ser interpretadas, es que se las visualizará como parte de una trama, formada por los espacios culturales, políticos, y sociales en continua interacción. Se avistará su producción, circulación y consumo dentro de la realidad local en

¹ Jacques le Goff. *Pensar la Historia*. Pp. 29. Paidós. España. 1991

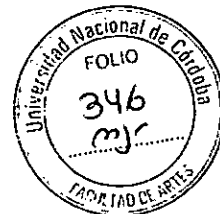

artes visuales

facultad de artes

primer término, expandiendo la mirada hacia Argentina y Latinoamérica, estableciendo nexos de interés con los procesos estéticos "centrales".

En el plan curricular (Plan 85) es la única Historia del Arte Argentino. Ésta abarca desde las culturas originarias hasta la contemporaneidad. Dada su extensión, es que funciona como una introducción, donde se problematizan algunos momentos que recortamos como fundantes.

En el plan nuevo, también es la única, por ello es una materia "introdutoria" pero a lo largo de la nueva carrera existen seminarios obligatorios sobre Arte Argentino.

El eje de discusión que irá hilando momentos tan dispares, será los aportes de cada "tramo" socio histórico a la construcción de identidad(es) que operan continuamente en interrelación con los procesos estéticos.

Se aborda también el derrotero de los objetos sagrados que devinieron en artísticos, los distintos roles asignados a lo que hoy -en discusión- se llama "arte", las estrategias de validación simbólica, los usos de arte e identidades como tácticas de dominación o potenciación de intereses propios.

En esta Cátedra se tiene en cuenta los procesos estéticos de los estudiantes/artistas, para lo que se generan instancias de reflexión desde sus propias prácticas artísticas.

Finalmente, como nos parece fundamental construir y guardar la memoria, -en todos los campos- en esta Cátedra los alumnos acceden a la promoción con un trabajo conjunto de docentes y equipos de alumnos que consiste en una investigación sobre artistas locales. Esta investigación consiste en una ficha de actualización sobre muestras, salones y premios de artistas ya trabajados por la Cátedra. Se considera que en una universidad Pública, es una manera de difundir y devolver a la comunidad parte del conocimiento aprendido en estos claustros.

OBJETIVOS

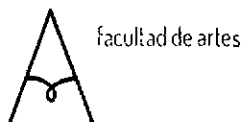
Que los estudiantes tengan un espacio para visualizar un paneo introductorio, en referencia a los objetos "artísticos" producidos desde la época de las culturas nativas hasta la contemporaneidad.

Proveerlos de herramientas teóricas que les permita a los estudiantes conocer, problematizar, y discutir los productos artísticos; roles, modos de circulación y consumo en los distintos momentos "fundantes" en que se organiza el programa.

Develar los discursos sociales, antropológicos, políticos, filosóficos, tecnológicos que se cruzan en las obras, -en el marco de un pensamiento artístico historizado- para aproximarse a una asignación de sentido con cierto grado de completud.

Que puedan integrar a las discusiones su propio quehacer plástico y la producción en los talleres, objetivando desde el concepto y la forma, los cruces y apropiaciones resultantes en su obra.

Dotarlos de herramientas teórico/metodológicas para que investiguen y produzcan conocimiento, puntualmente sobre la realidad local –en actitud dialógica con otras realidades– y posibilitar los medios para que ese conocimiento se difunda.

CONTENIDOS

(El contenido se desarrolla en cuatro unidades o núcleos temáticos)

UNIDAD I: CULTURAS ORIGINARIAS

(Introducción)

Se toma el arte nativo como una de nuestras raíces. Definiendo el término raíz, como lo que subyace, como lo que no se ve, pero que permite ser lo que somos.

Se seleccionan las culturas existentes en el momento de la llegada de los españoles, porque interesa la historia del arte como emergente de las problemáticas socio-político-artísticas de los grupos encontrados.

CONTENIDOS:

Mitos, rituales. Imperios. El mundo ordenado en un calendario sagrado. Objetos sagrados que afianzan ese orden. Aspectos formales.

Mayas y Aztecas.

Incas.

Actual territorio argentino: Zona del NO. Diaguita-calchaquí. Zona del Ne: Guaraníes Zona central: Comechingones, Sanavirones. Zona Sur: Mapuches. Cultura de la Aguada como antecedente.

BIBLIOGRAFIA:

Módulo elaborado por los profesores de la Cátedra.

Se puede consultar además:

CENCILLO, Luis. *Mito. Semántica y realidad*. Católica S.A. Madrid 1970.

ELÍADE, Mircea. *Mito y realidad*. Punto Omega. Barcelona. 1985.

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005

GONZALEZ Rex y PEREZ *Argentina Indígena, Vísperas de la conquista*.

IBARRA GRASSO, Dick Edgard *Argentina Indígena y Prehistoria Americana* Edit. Tea. Bs. As. 1971.

KUBLER Georges. *Arte y arquitectura en la América precolombina*. Manuales de Arte Cátedra. Madrid 1986

KUSH Rodolfo. *América Profunda* Editorial Bonum. Argentina. 1986.

LÉVI-STRAUSS, Claude. *El pensamiento salvaje*. FCE, México 1990.

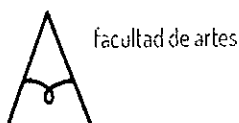
LOMBAN, Juan Carlos. *Historia del arte latinoamericano*. Asociación Cultural Kilmes Bs. As. 1994 .

MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. "Tenochtitlan, la gran metrópoli" en *México Antiguo*. Antología. Dirigida por FRANCO, Maria Teresa. Vol. I. Editorial Raíces. 1998.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PALERMO Miguel Ángel. Compilador. *Cuentos que cuentan los mapuches*. Ceal. Argentina 1990.

UNIDAD II: EL BARROCO AMERICANO

(Introducción)

La llegada de los españoles evidentemente significó el fin de la cultura nativa "pura", con sus consiguientes desventajas.

Pero también propició, aunque de modo torpe y conflictivo, la diversidad y riqueza de una cultura puesta en acto en el mestizaje americano. que permanece hasta el siglo XXI.

Este mestizaje, fue signado fuertemente por el pensamiento católico de la contrarreforma. De todo esto, el barroco es la experiencia más acabada.

CONTENIDOS

S. XVI: La conquista (época fundacional). Arrasamiento y trasplante.

S. XVII / XVIII. Rebrote de culturas nativas. El mestizaje - el indio, los españoles, la presencia africana -. Época de organización y consolidación socio- artística.

El barroco americano. Tipos de arquitectura. Tallas y pinturas. Señalamiento de algunas características diferenciales según regiones. mano de obra, disponibilidad de materiales.

BIBLIOGRAFIA.

Módulo elaborado por los docentes de la Cátedra.

Se puede consultar además:

ARCINIEGAS, Germán *Continente de Siete colores* Edit Sudamericana. Bs. As. 1965.

BERGALLO, J. Manuel, FRANCHIELLA, Ma. del Carmen. *La arquitectura Barroca Iberoamericana entre la Unidad y la Diversidad*. Nuevo Siglo. Córdoba. Argentina 2006.

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005

GROUZINSKI, Serge. *El pensamiento mestizo*. Paidós Buenos Aires. 2000

GUTIERREZ, Ramón. *Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica*. Editorial Cátedra. Madrid. 1984.

INFANTE, Víctor Manuel "Córdoba, sus museos y monumentos" Guía Cultural. Editado en Cba. 1997

LAPLANTINE Francois, NOUSS, Alexis. *Mestizajes. De Arcimboldo a Zombi*.

(introducción) Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007 (2001) Museo de Arte precolombino de Chile

LUNA, Félix. "Corrientes en el mundo guaraní" en: (revista) Todo es historia Edit Talleres Gráficos de Alemann. Bs.As. 1985

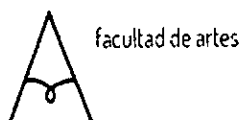
MARX, Pdre. José. *Las Misiones Jesuíticas*, Edit. Gráfica Guadalupe. Bs.As. (sin fecha).

MOYANO Dolores. "El barroco iberoamericano y su (posible) vigencia actual". En: Avances Nº 9. CIFFyH. UNC- 2006

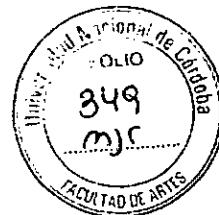
PIETRI, Uslar. *En busca del Nuevo Mundo*. Ediciones de Fondo de Cultura Económico. México. 1969.

PODETTI, Amelia "La irrupción de América en la Historia" Textos de Cátedra de la UBA. Bs. As. Mimeo.

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRECCO, Adriana. *Arquitectura de Córdoba. 1573-2000*. Edic. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 2000.

UNIDAD III: EL SIGLO XIX.

(Introducción)

En el momento de las independencias, la palabra clave para esta unidad es la de "organizar".

En el campo político, las nuevas naciones que surgen.

En el campo del pensamiento se ve la necesidad de clarificar los ideales de la independencia y conceptualizar sobre el problema de la identidad. En toda América latina se formula reiteradamente la pregunta ¿quiénes somos?.

Plásticamente, se intenta contestar a través de una búsqueda de lo propio en los "álbumes de usos y costumbres", en la diversidad de estilos y artistas, siempre pasados por un "tamiz" americano, que les confiere cierta unidad.

CONTENIDOS

Las independencias nacionales. La búsqueda de "identidad" en un sentido unívoco.

Inserción de Argentina en el contexto internacional.

Los pintores viajeros: características de sus obras y significación de las mismas para la cultura nacional.

La pintura Nacional del S. XIX. Símbolos, significaciones y características.

Influencia de las grandes corrientes europeas en el arte de América latina durante este siglo.

BIBLIOGRAFÍA

Módulo elaborado por los docentes de la Cátedra.

Se puede consultar además:

BURUCÚA, José Emilio. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política. Tomo I*. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Impreso en España. 1999

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005

LOMBAN, Juan Carlos. "La época independiente" y "El arte de la época independiente". en: *Historia del Arte Latinoamericano*. Asociación Cultural Kilmes. Bs.As. Argentina 1994

LOPEZ ANAYA, Jorge. *Historia del Arte Argentino*. EMECE. Bs. As. 1997.

MALOSETTI COSTA, Laura. *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del S XIX*. Fondo de Cultura Económico. Bs. As. Argentina 2003

MORRA, Mercedes. "Breve panorama del S. XIX" en: *Córdoba en su pintura del S. XIX* El Copista. Córdoba 1992

NUSENOVICH, Marcelo. *Tres ensayos. Sobre arte y cultura cordobesa. 1870-1910*. Brujas. Córdoba 2006

PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad / Posdata / Vuelta a El laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económico. México 1998.

PAYRO, Julio. *23 pintores en la Argentina, 1810-1900*". Eudeba Bs.As., Argentina. 1973.

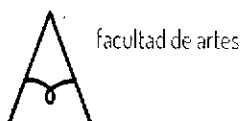
RODRÍGUEZ, Artemio. *Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX*. UNC Cba. Argentina. 1992

UNIDAD IV: LOS SIGLOS XX - XXI. (Introducción)

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El siglo XX, está signado por el problema —entre otros- de identidad: buscada como “esencia” en la primera mitad; y analizada posteriormente como “construcción” volitiva y consciente, en estrecha relación con la edificación de lo “nacional”; y con reforzada vigencia ante la realidad global. En este sentido el Siglo XXI es continuación del anterior: el artista latinoamericano, desde su propia cultura, enfrenta, discute, transmuta o descarta los múltiples procesos artísticos emergentes de la Modernidad/posmodernidad “central”

CONTENIDOS

Procesos estéticos/ geoculturales que culminan en la primera mitad del siglo: el **indo-americano**, el **afro-americano** y el **euro-americano**.

Diálogo e interacción de estos procesos, con las principales corrientes artísticas de la modernidad europea: las vanguardias “históricas”.

Arte de posguerra. Desplazamiento del centro de poder hacia Estados Unidos. Utopismo político y artístico.

Consecuencias de la globalización Estadounidense y presencia del pensamiento posmoderno en el arte y artistas de Córdoba y América Latina. Nuevas problemáticas puestas en acto en prácticas estéticas emergentes o alternativas.

BIBLIOGRAFIA:

Módulo elaborado por los docentes de la Cátedra.

Se puede consultar además:

AMIGO, Roberto et al. *Pintura Argentina*. Buenos Aires. Grupo Velox. 1999

BURUCÚA, José Emilio (director) *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Impreso en España. 1999

CASTIGLIONI, Nora, GIL, Noemí et al. *El proyecto colectivo y la posmodernidad*. Centro de Estudios Latinoamericanos. Bs.As. 1987

COLOMBRES, Adolfo, et al: *Hacia una teoría americana del arte*. Edic. el Sol. Bs. As. 1991

FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años '60. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. El cielo por asalto. Bs. As. Argentina 1998

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005

GIUNTA, Andrea. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Paidós. Bs. As. 2001

LONGONI, Ana, MESTMAN, Mariano. *Del Di Tella a Tucumán arde*.

Vanguardia artística y política en el 68 argentino. El cielo por asalto. Bs. As. 2000

MORGAN, Robert C. *El fin del mundo del arte*. Libros del Rojas. Eudeba. Bs. As. 1998

----- *Duchamp, y los artistas contemporáneos posmodernos*.

Libros del Rojas. Eudeba.. Bs. As. 2000

MOYANO Dolores. *La producción plástica emergente en Córdoba. 1970-2000. Historia y crítica*. Ediciones del Boulevard. Córdoba. 2005

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

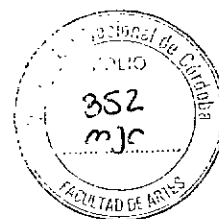
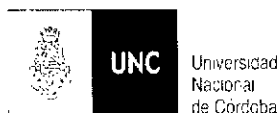
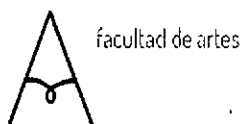

-----“Reflexiones. Mirada desde una semiosis de la cultura a la producción plástica de Córdoba” (1955-1970) En: Revista *Avances*. CIFFyH, Universidad Nacional de Córdoba. 2001

PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad*. Posdata. *Vuelta a El laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económica- México. 5ª reimpresión. 1998

ROCCA, Cristina. *Las bienales de Córdoba en los '60. Arte, modernización y Guerra Fría*. Universitas. (UNC) Córdoba 2005

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (para todas las unidades).

*Se recomienda leer los Módulos de Cátedra:

Nº 1: "América Nativa" (corresponde a la primera unidad)

Nº 2: "Barroco Americano" (corresponde a la segunda unidad).

Nº 3: "El Siglo XIX" (corresponde a la tercera unidad)

Nº 4: Siglo "XX y XXI" (Corresponde a la cuarta unidad).

Editorial Brujas.

AAVV. Dirigido por MOYANO M. Dolores y codirigido por ARNOLD Elizabet.

Diccionario de Artistas Plásticos de Córdoba. Siglos XX y XXI. Edic. Talleres Gráficos de la Lotería de Cba, Secretaria de Cultura de la Provincia. 2011

AAVV ASOCIACION ARGENTINA DE CRÍTICOS DE ARTE. ***Historia Crítica del Arte Argentino*** Editado por Telecom. Buenos Aires. 1995

AAVV (BAYON, Damián. Coordinador) ***América Latina en sus Artes.*** UNESCO. Siglo XXI. Argentina 1989.

AAVV (CASTRO FLOREZ Fernando, JIMÉNEZ José editores).

AAVV ZEA, Leopoldo (coordinador) ***América Latina en sus Ideas.*** UNESCO Edit. S XXI. 1986.

AAVV ***Horizontes del arte latinoamericano.*** Tecnos. Madrid. 1999.

AAVV CACERES FREYRE, Julián ***Historia en General del Arte en la Argentina*** Tomo I, Academia Nacional de Bellas Artes. Bs. As. 1982

y subs.

AAVV (VICENTE Gesualdo Dirigida por) ***Enciclopedia de Arte en América*** Edit. Omeba. Bs. As. 1969

BOURDIEU, Pierre. ***Campo del poder y campo intelectual*** Bs.As., Edic.

Folios. 1983.

BURUCUA, José Emilio. ***Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política.*** Edit.

Sudamericana. Bs. As. 1999

FERRERO Roberto. ***Breve Historia de Córdoba (1528-1995)*** Alción. Cba. 1999

FLORES DE BALLESTEROS, Elsa. "Arte, identidad y globalización". En BAYARDO.

Rubens, LACARRIEU, Mónica. (comp.): ***Globalización e***

identidad cultural. Ed. Ciccus. Bs. As. 1997.

GARCÍA CANCLINI, Néstor ***La globalización imaginada.*** Paidós. Bs. As. 1999

----- ***Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.*** Grijalbo. México. 1990

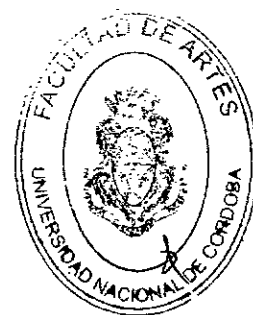
GEERTZ, Clifford. ***La interpretación de las culturas.*** Gedisa editorial. Barcelona 2005

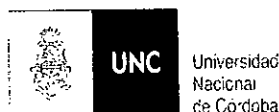
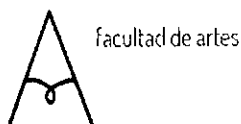
GROUZINSKI, Serge. ***El pensamiento mestizo.*** Paidós Buenos Aires, 2000

HOBSBAWM, Eric. ***Historia del siglo XX.*** Crítica. Grijalbo. Bs As (3ª reimpresión). 1999.

LAPLANTINE Francois, NOUSS, Alexis. ***Mestizajes. De Arcimboldo a Zombi.*** Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 2007 (2001)

LOMBAN, Juan Carlos. ***Historia del arte latinoamericano.*** Asociación Cultural Kilmes Bs. As. 1994 .

LOTMAN, I. *La semiósfera*. Edit. Frónesis, Cátedra. Universidad de Valencia.
PAGANO, José L. *El Arte de los Argentinos* Edit. Goncourt Bs. As. 1981
PAZ, Octavio *El laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económico. México. 1998
ROMERO, José Luis. *Breve Historia de la Argentina*. FCE. Bs. As. 2002
TRECCO, Adriana. *Arquitectura de Córdoba*. 1573-2000. UNC. Cba. 2000
TURNER, Víctor. *La selva de los símbolos*. Siglo XXI. España. 1997 (1980)

POPUESTA METODOLÓGICA

Dictado de clases audiovisuales en el aula con los temas directrices del programa y los que ofrezcan dificultades particulares.

Trabajos prácticos grupales de investigación (conceptual, bibliográfica y de campo).

Producción de conocimiento a través de análisis, debates, conclusiones y preguntas.

Uso del aula virtual o facebook para visualizar temas, imágenes, trabajos prácticos, notas, novedades de la Cátedra, links etc.

Aprendizaje "in situ" según las unidades. Visitas guiadas, visitas a museos.

Evaluaciones parciales y en el caso de los alumnos regulares evaluación final.

EVALUACIÓN

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente. Régimen de alumnos y alumno trabajador en: **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar** <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Criterios de evaluación:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Trabajos prácticos: son principalmente de dos modalidades:

a) Investigación bibliográfica, reflexión y capacidad de síntesis. Se recupera un TP en Octubre.

Se evalúa:

- * Cumplimiento del tiempo asignado.
- * Conceptualización del tema.
- * Capacidad de síntesis y reflexión.

b) Investigación artística. (prácticas artísticas)

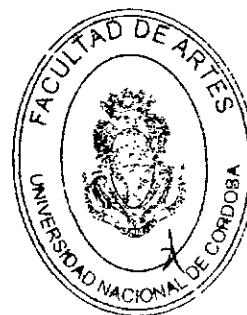
Se evalúa:

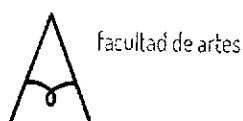
- * Cumplimiento del tiempo asignado.
- * Conceptualización del tema.
- * Recursos creativos, nivel artístico.

Cronograma tentativo:

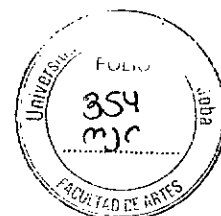
1° TP: 11/04. 2° TP: 25/04.

3° (TP general) 16/05 y 30/05.

Universidad
Nacional
de Córdoba

4° TP 27/06. 5° TP 22/8. 26/09.

Recuperatorio: 24/10.

Parciales: tres al año.

Se evalúa:

- * Conceptualización del tema.
- * Capacidad de reflexión y relación con otros temas.
- * Capacidad de síntesis.

Cronograma tentativo.

1° Parcial: 09/05. 2° parcial: 01/08. 3° Parcial: 17/10.

Recuperatorio: 24/10

- Para acceder a la promoción se realizaba una monografía final grupal².

Pero dado que estamos en transición entre el plan 85 y el 2014, lo que implica atender simultáneamente a los alumnos de segundo y quinto año, es que se implementará una actividad intermedia, al alcance de ambos grupos: la actualización de investigaciones ya realizadas

Nivel general del trabajo: conceptualización del tema, profundización del mismo, aportes reflexivos, presentación de la investigación.

Examen final: los alumnos regulares, deben rendir un examen final para aprobar la materia. Se rinde oral y se evalúan los temas desarrollados durante el año, con las mismas pautas citadas en las otras instancias de evaluación.

La materia es anual y se dicta una vez a la semana. La asistencia a los teóricos es libre, y obligatoria a los Trabajos Prácticos, Parciales y presentación de los trabajos finales.

CONDICIONES DE PROMOCIÓN

a. Tener regularizada la correlativa anterior.

b. Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota 7 o más.

(*) No se promedian parciales y Trabajos Prácticos. En ambos casos se necesita promedio de 7 obtenido con notas no menores a 6.

CONDICIONES DE REGULARIDAD

a. Tener regularizada la correlativa anterior.

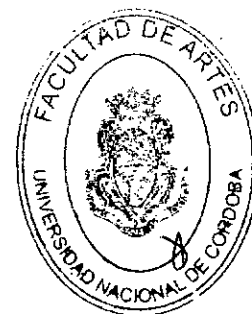
b. Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota: 4 o más. (*)

c. Asistencia al 80% de **Parciales**. Nota: 4 o más. Se puede recuperar uno.

ALUMNOS LIBRES

*Deben tener la correlativa anterior aprobada.

² . Las monografías registran biografía, obra y discurso crítico de artistas locales, grupos o instituciones relacionadas al mundo de las artes plásticas. Implican investigación de campo (registro de datos, fotográfico, entrevistas, etc.) y conceptual: utilización de algunas construcciones categoriales de autores trabajados en la Cátedra, para realizar una lectura posible de los problemas planteados. Se pretende que estas investigaciones de alguna manera contribuyan a construir una historia del arte de Córdoba. Se evalúa: * Investigación de campo. * Criterio de selección del material presentado. * Relación de la monografía con los objetivos de la materia. * Cumplimiento de las pautas que regulan un trabajo monográfico

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se rinde oral y escrito, el programa completo. Como material de estudio, se cuenta con los cuatro módulos realizados por la Cátedra, que se compran en Editorial Brujas.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

CRONOLOGÍA GENERAL APROXIMADA

Marzo/Abril Unidad I

09/5. 1º Parcial: Unidad I

Mayo/Agosto Unidad II

25 de mayo: semana de mayo.

14/21 de Junio aprendizaje "in situ" Recorridos y visitas

01/08 2º Parcial: Unidad II

Agosto Unidad III

Septiembre/Octubre Unidad IV

17/10 3º Parcial

Octubre: trabajo para acceder a la promoción: se entrega a fines de octubre.

Recuperatorio de prácticos y parciales 1-2-3: en el mes de octubre.

Noviembre: Cierre del año. Trámites administrativos. Firma de libretas.

Maria Dolores Moyano

Mgter. Maria Dolores Moyano

Profesora Titular de la Cátedra Historia del Arte Argentino y Latinoamericano.

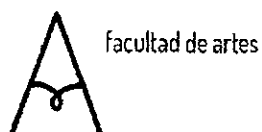
II

**APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/28**

KCD

Era. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Opto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales /Plan 1985

Asignatura: LAS ARTES PLÁSTICAS EM LA HISTORIA IV

Año lectivo: 5° año.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Mgter. Carolina Romano

Prof. Asistente: Lic. Ana Sol Alderete.

- Ayudante Alumna:

Lorena Franco

Lugar

Aula A- Pabellón CePIA

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 8:30 a 12:30 hs.

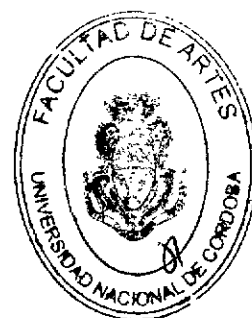
Consultas: (previa concertación vía correo electrónico)

Profesora Ana Sol Alderete: jueves de 14:30 a 15:30 hs

Profesora Carolina Romano: lunes de 14:30 hs. a 15:30 hs.

Sala de lectura de Biblioteca de Artes.

Correo electrónico: historia_cuatro@yahoo.com.ar

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

Breve presentación

La materia **Las Artes Plásticas en la Historia IV** espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de algunos de los desarrollos más significativos de la historia de las artes visuales en Argentina y sus vínculos con otros contextos regionales e internacionales durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI.

Esta asignatura anual, ubicada en el 5º año del Ciclo Profesional de la Licenciatura en Artes Plásticas y el Profesorado Superior en Artes Plásticas. Comparte con otras materias del área histórico cultural la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando el aporte de diferentes espacios disciplinares como la antropología, la filosofía, la sociología y, fundamentalmente, la historia del arte y la cultura.

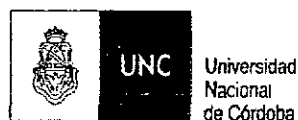
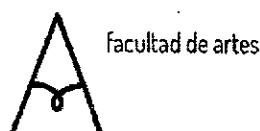
La Cátedra propone su programa como selección consciente de contenidos efectuada desde un contexto particular que posibilita y condiciona *una* perspectiva sobre la historia del arte. Con esto, queremos decir que al mismo tiempo que la materia abarcará ciertas manifestaciones del arte argentino moderno y contemporáneo y algunos de sus problemas más relevantes, reflexionará sobre la forma en que la historia del arte se concibe como espacio de conocimiento.

Fundamentación del Programa

El programa de la materia se estructura a partir de la intersección de dos ejes: uno *diacrónico* que centra su atención en tres momentos o etapas -los modernismos y vanguardias de comienzos del Siglo XX, las neovanguardias y posvanguardias ulteriores a la segunda *Gran Guerra* y el arte post-autonómico o post-aurático de fines del siglo XX y lo que va del XXI- con otro *sincrónico* que reflexiona sobre los diálogos, por cierto asimétricos y no siempre concordantes, entre lo local, lo nacional, lo regional o lo internacional. La atención dada a estos diálogos se efectúa desde la premisa que supone que los procesos de concentración y circulación de bienes culturales y los intercambios dispares que los producen son de vital importancia para comprender la elaboración de los lenguajes visuales modernos y contemporáneos. A partir del estudio de obras y prácticas culturales, figuras intelectuales y artistas, formaciones e instituciones, procuraremos centrar nuestra atención en los diversos desarrollos que tuvieron los estilos, momentos o movimientos estéticos (según se razonen) con una mirada dirigida tanto a las transformaciones de esos desarrollos durante el último siglo como atenta a los hechos de contacto y circulación cultural que los posibilitaron.

De tal suerte las relaciones entre *centros/ periferias*, las discusiones acerca de la *identidad/ alteridad* y los abordajes acerca de los *límites/ fronteras* del arte argentino y latinoamericano serán tensiones privilegiadas a la hora de pensar las tres unidades en las que se organiza este programa. Así en la **Unidad I** se estudiarán los *modernismos* y *vanguardias* del espacio nacional, latinoamericano e internacional como procesos que no fueron unidireccionales sino que implicaron elementos complejos, contradictorios, con temporalidades no siempre coincidentes en donde las preocupaciones por construir una visualidad nacional o regional encontraron, según la tendencia o movimiento de la cual se trate, diferentes puntos de acuerdo o de tensión con los desarrollos.

visuales de las metrópolis europeas. En la **Unidad II** la atención se centrará en describir un nuevo mapa de relaciones internacionales donde los centros europeos que tuvieron una gravitación indiscutida en el desarrollo del arte argentino y latinoamericano de la primera mitad de siglo XX ceden o pierden esa centralidad ante Nueva York y otros centros emergentes. En concordancia con tales cambios se estudiarán los procesos sociales y económicos desplegados en el contexto de la guerra fría que condicionarán y posibilitarán las *neovanguardias* o *posvanguardias* de la segunda mitad del siglo XX. Aquí, como en la primera unidad del programa, se estudiarán algunos de sus desarrollos visuales cuestionando los abordajes de la historia del arte que los definieron como copias, desarrollos epigonales o estilos derivativos de los centros metropolitanos. En la **Unidad III** se analizará como la tardo-modernidad o globalización, según la definición a la que se adscriba, imprime cambios en lo que se ha denominado arte *post-autonómico* o *post-aurático*. Los nuevos modos de concebir al artista, las prácticas de producción, circulación, etcétera serán los problemas privilegiados de esta unidad para reflexionar sobre fronteras difusas entre lo que es o no arte y el dinamismo que esto imprime tanto a las *tradiciones* (la idealidad de un canon), los *campos* (en tanto sistemas relacionales de posiciones en un ámbito específico) y los *sistemas* (en tanto mediaciones institucionales) artísticos actuales. A pesar de que cada unidad tiene sus núcleos de interés, comparten un tratamiento que propone articular las características morfológicas de las artes visuales que se analizan con las modalidades de su circulación y los contextos sociales, políticos y culturales donde tienen ocurrencia.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Procurar el conocimiento y la comprensión de herramientas conceptuales que permitan a los alumnos iniciarse en los debates atinentes a la Historia del arte argentina y latinoamericana del Siglo XX y lo que va del XXI.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre los procesos de autonomización del arte moderno y las embestidas a esa autonomía por parte de las vanguardias de comienzo de siglo así como por los procesos de radicalización institucional de los años '60, o los movimientos contemporáneos de principios del siglo XXI.
- Ponderar críticamente los aportes de perspectivas que consideran la circulación y los hechos de contacto como elementos nodales de los procesos estéticos y culturales.
- Articular las características formales de los modernismos, vanguardias, neovanguardias y manifestaciones post-autonómicas latinoamericanos analizados con sus contextos de ocurrencia y despliegue.
- Precisar las designaciones epocales dadas a estilos, prácticas artístico-intelectuales y tipos de artista e intelectual, intentando reconstruir la historicidad de tales términos y conceptos. Diferenciar esas nominaciones epocales de los abordajes historiográficos que las analizan.

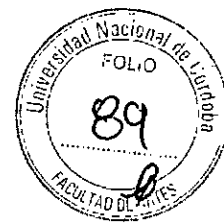

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Construir criterios para debatir y argumentar acerca de los diferentes objetos de la Historia del Arte argentino y latinoamericano así como para la historización y comprensión de la propia práctica artística.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I: Modernismos y vanguardias

Vanguardias, tecnología y cultura de masas. Arte e ideologías sociales y políticas en las vanguardias de comienzos de siglo. Los movimientos de las vanguardias históricas en Europa: características, representantes y contextos de ocurrencia. Emergencia del modernismo en los centros metropolitanos. Estrategias de la modernidad en América Latina. Modernismos y vanguardias: productos de diálogos –asimétricos– entre centros y periferia. Las vanguardias en argentina: décadas del '20 y '30. Debates en torno a la conceptualización y alcances de la noción de vanguardia en el mundo contemporáneo.

Unidad II: Neo-vanguardia, posvanguardia y artes visuales en los '60 y '70 en Argentina

Las artes visuales después de la segunda posguerra: de París a Nueva York. Discusiones sobre las nociones de vanguardia y neovanguardia en la segunda mitad del S XX. Arte y estrategias de internacionalización en la cultura latinoamericana y argentina. Arte, modernización y guerra fría en Córdoba: Bienales y Antibienal. Radicalización y posiciones anti-institucionales: arte y revolución. Tucumán Arde. Circuitos masivos, desmaterialización y conceptualismos.

Unidad III: La encrucijada del arte actual: arte post-autonómico o post-aurático

Circuitos globales: nuevas relaciones y redes de circulación de las artes visuales contemporáneas. La función centro. Politización de los contenidos, reflexividad crítica de la forma. Crítica al naturalismo y la transparencia referencial de lo subalterno. Ubicuidad del margen y emplazamientos contingentes. Acciones contra hegemónicas en el arte contemporáneo.

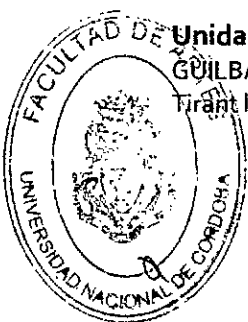
4. Bibliografía obligatoria [discriminada por Unidades y organizada según se trabaja en los teóricos]

Unidad I

HUYSEN, Andreas, La dialéctica oculta: vanguardia tecnología y cultura de masas, pp. 19-41 en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
WILLIAMS, Raymond, Las percepciones metropolitanas y la emergencia del modernismo, pp. 57-69 en *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*, Buenos Aires, Manantial, 1997.
DE MICHELLI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 1ra. reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 2004.
GIUNTA, Andrea, Estrategias de la modernidad en América Latina, pp. 285-303 en *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2011.
WECHSLER, Diana, Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30 entre los realismos y lo surreal, pp. 17-35 en *Territorios de diálogo. España, México y Argentina 1930-1945*, Buenos Aires: Fundación Mundo Nuevo, 2006.
FANTONI, Guillermo, *El realismo como vanguardia. Berni y la mutualidad en los '30*, Buenos Aires: Fundación OSDE, 2014.
GORELIK Adrián, Notas sobre la actualidad de la vanguardia pp.135-139 en AAVV, *Vanguardias argentinas*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2003.

Unidad II

GUILBAULT, Serge, Introducción, pp. 13-38 en *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*, Valencia: Tirant lo Blanche, 2007.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

FOSTER, Hal, ¿Quién teme a la neovanguardia? pp. 3-36 en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Ediciones Akal, 2001.

ROCCA, M. Cristina Introducción pp. 21-32, Cap. XI. En la Bienal Joven o la II Bienal pp.263-302 y Cap. XII. 'Bichos raros' en el centro de la ciudad. La antibienal pop en *Arte, modernización y Guerra Fría. Las Bienales de Córdoba en los '60*. Córdoba: Editorial UNC, 2009.

GIUNTA, Andrea: Estrategias de internacionalización pp. 237-294 en *Vanguardia, internacionalismo política. Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires: Paidós, 2001.

VINDEL, Jaime, Tretiakov en Argentina. Factografía y operatividad en la vanguardia de los años sesenta pp. 1-15, En línea: http://eipcp.net/transversal/0910/vindel/es/#_ftnref24

LONGONI, Ana, Capítulo I. Vanguardia y revolución como ideas fuerza, pp.21-54 en *Vanguardia y revolución. Arte de izquierdas en Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires: Ariel, 2014.

LONGONI, Ana, "Capítulo 3. El mito de Tucumán Arde" en: *Vanguardia y revolución. Arte de izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp. 63-77.

Unidad III: La encrucijada del arte actual ¿arte postautonómico?

RICHARD, Nelly: El régimen crítico-estético del arte en tiempos de globalización cultural en *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007.

RICHARD, Nelly, "Ticio Escobar" pp. 81-122 en *Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte*. Leonor Arfuch, Ticio Escobar, Néstor García Canclini, Andrea Giunta, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014.

5. Bibliografía Ampliatoria [discriminada por Unidades y organizada por orden alfabético]

Unidad I:

AMARAL, Aracy. Prólogo. *Arte y arquitectura del modernismo brasileño (1917-1930)*. Traducción Marta Traba. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978. p. IX-XXXI.

BATCHELOR, David, WOOD, Paul y FER, Briony, Realismo, Racionalismo y Surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945), Madrid: Ediciones Akal, 1999.

BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

CIPPOLINI, Rafael. *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2003.

SARLO, Beatriz. Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988.

SCHWARTZ, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas*. México: FCE, 2006

Unidad II:

BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

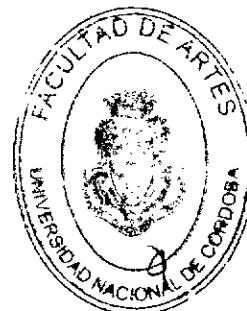
FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años sesenta. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 1998.

FREIRE, Cristina. "Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las memorias del arte contemporáneo" en FREIRE, Cristina y Ana Longoni (Org.) *Conceptualismos del Sur/Sur*. Sao Paulo: Annablume/USP-MAC/AECID, 2009. p. 199-212

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores [et. al.], *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid : Abada, 2006.

LONGONI, Ana y M. MESTMAN. *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política del '68 argentino*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 2000.

Unidad III:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

GIUNTA, Andrea. *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2009.
GUASCH, Anna María, *La crítica dialogada: entrevistas sobre arte y pensamiento actual, 2000-2006*, Murcia: Cendeac, 2006
LADDAGA, Reinaldo, *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura en las artes*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.
LONGONI, Ana y Gustavo BRUZZONE (Comp.), *El Siluetazo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.
MEDINA, Cuauhtémoc (Editor) *Sur, sur, sur, sur... Séptimo Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo*, México DF: Patronato de Arte Contemporáneo A.C., 2010.
MUÑOZ, Cristian y David ROMERO, *La puesta a prueba de lo común. Una aproximación a los discontinuos trazos de la dimensión colectiva en el arte contemporáneo penquista*, Concepción: Ediciones Plus, 2014.

6. Propuesta metodológica:

El trabajo que se propone desde esta asignatura intercalará diversas actividades y metodologías de trabajo según los conceptos propuestos y los objetivos planteados:

- **Actividades de exposición y explicación** de conceptos nodales, perspectivas de los autores analizados, contextualización de sus propuestas que permitan espacio de acuerdo básico sobre el cual plantear las actividades de cada encuentro.
- **Actividades de orientación para la lectura:** en estas instancias se realizarán actividades de *muestreo* o identificación de las palabras clave de un texto, *comprensión* o identificación de las estructuras gramaticales y sus significados proposicionales e *interpretación* tendiente a desarrollar habilidades para receptar lo textos como mensajes organizados que conectan determinada intención del autor con determinada estructuración y realización discursiva.
- **Actividades de descripción e interpretación de imágenes:** en estas actividades se contrastarán la descripción de algunos elementos formales presentes en las imágenes con la descripción de su *tema*, *topos* y la *técnica* y *procedimientos* con las que fueron realizadas para aproximarse y comenzar a inferir algunos elementos de su poética.
- **Actividades de escritura** con pautas de desarrollo según el texto que deba elaborarse: memos, notas, comunicaciones, artículo breves.
- **Debates y puestas en común** que colaboren en la revisión, elaboración de ajustes y construcción de nuevos interrogantes.

7. Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos en: <http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%Agimen-de-alumnos.pdf> y

Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo en: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Se realizarán 2 (dos) Trabajos Prácticos Grupales y 2 (dos) Parciales Escritos Individuales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y las prácticas planteadas en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregaran al alumnado durante el cursado.

El promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos corresponde al 40% de la nota final, mientras que el promedio de las calificaciones de los Parciales constituye el 60% de la nota final.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos escritos y orales y del parcial tendrán en cuenta:

- claridad y coherencia conceptual;
- capacidad de síntesis;
- competencia para generar relaciones
- aptitud para buscar y recopilar información relevante en función de ciertos interrogantes;
- compromiso en el proceso de investigación;
- corrección en la redacción y presentación de trabajos y/o evaluaciones;
- capacidad de transferencia de las categorías o conceptos trabajados al análisis de obras contemporáneas.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la **PROMOCIÓN**.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.
- Aprobar satisfactoriamente la instancia de Coloquio.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno **REGULAR**.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Condición de libres:

- Aprobar la instancia escrita y oral del examen final.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de cuatro minutos que vincule al menos dos contenidos de Unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre la ponencia y el resto del programa.

Examen de alumna/o libre:

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos anteriores serán considerados alumnas/os libres.

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un **EXAMEN** teórico escrito planteado a partir de la bibliografía del programa para luego, realizar una defensa oral de su examen escrito. Si la nota del escrito fuera igual o superior a 8 (ocho) podrá optar por no realizar la instancia oral.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba**9. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: No corresponde****10. Cronograma tentativo****Esquema general
Unidad****U I****U II****U III****Contenidos
específicos**

*Vanguardias, tecnología y cultura de masas.
*Movimientos históricos de vanguardia
*Emergencia del modernismo en los centros metropolitanos.
*Estrategias de la modernidad en América Latina.
*Las vanguardias en argentina
*Debates en torno a la noción de vanguardia en el mundo contemporáneo.

*Desplazamiento del centro: de París a Nueva York.
*posvanguardia y neovanguardia en la segunda mitad del S XX.
*Arte y estrategias de internacionalización.
*Radicalización y posiciones anti-institucionales: arte y revolución.
*Circuitos masivos, desmaterialización y conceptualismos.
*Tucumán Arde

*Circuitos globales: nuevas relaciones y redes de las artes visuales contemporáneas.
*La función centro.
*Politización de los contenidos y reflexividad crítica de la forma.
*Crítica al naturalismo y la transparencia referencial de lo subalterno.
* Acciones contra hegemónicas en el arte contemporáneo.

**Contenidos
transversales**

- Procesos de lectura de textos: estrategias de comprensión, contextualización e interpretación
- Procesos de análisis e interpretación de producciones visuales modernas y contemporáneas.
- Síntesis, sistematización, comparación, contrastación y relación de nociones teóricas para la interpretación de producciones estéticas.
- Procesos de ajuste de los contenidos trabajados y formulación de nuevos interrogantes.

Palabras clave

*Modernismos
*Vanguardias
*Tecnología
*Cultura de Masas
*Centros metropolitanos/periferias

*Neovanguardia
*Posvanguardia
*Internacionalización
*Circuitos y posiciones alternativas/ circuitos y posiciones anti-institucionales (oposición)
*Desmaterialización

*Tardo modernidad
*Postmodernidad
*Arte post-autonómico
*Arte post-aurático
*Circuitos globales
*Régimen crítico
*Función centro

**Cronograma
tentativo de
Teóricos:**

Unidad I:
02 agosto
09 agosto
16 agosto
23 de agosto

Unidad II:
06 septiembre
13 septiembre
20 septiembre

Unidad III:
11 de octubre
18 de octubre

**Cronograma de
Evaluaciones:**

30 de Agosto
Trabajo Práctico n° 1

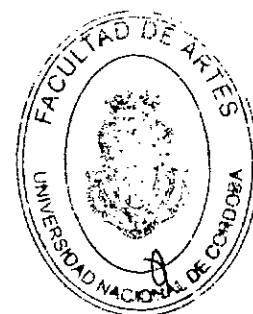
06 de septiembre entrega
1° Evaluación parcial

04 de octubre 2° Trabajo
Práctico/ U II

18 octubre entrega 2°
parcial

Fechas finales de la cátedra:

- Recuperatorios de Trabajos Prácticos y Parciales: 25 de octubre
- Clases teóricas integradoras/ Elaboración de coloquios: 01 y 08 de noviembre.
- Entrega de notas, condiciones y firma de libreta: 15 de noviembre

A

artes visuales

A

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fechas de Exámenes:

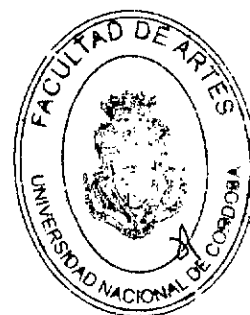
26 de septiembre/ 29 de septiembre de 2017: turno único exámenes septiembre

20 de noviembre / 01 de diciembre de 2017: 1º turno de exámenes noviembre-diciembre.

04 de diciembre / 15 de diciembre de 2017: 2º turno exámenes noviembre-diciembre.

Mgter. Carolina Romano

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018

Lic. Valeria Curi
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (Pintura) PLAN 1985

Asignatura: DIDÁCTICA ESPECIAL I (DIBUJO- PINTURA)

Año curricular: 3º Año. Especialidad: Pintura.

Materia: Cuatrimestral. 1º Cuatrimestre.

Docente: Prof. Titular: Sara Inés Carpio.

Adscripta: Prof. María Cortez.

Distribución Horaria: Jueves de 9:00 hs. a 12:00 hs.

Horario de atención a estudiantes: Jueves de 12:00 hs. a 13:00 hs.

Consulta: <https://www.facebook.com/groups/1462268500674372/>

Fundamentos:

La propuesta de Cátedra plantea el estudio de aspectos teóricos y metodológicos de la enseñanza de las artes visuales. Para esto, diseñamos el programa con dos instancias definidas: una teórica y práctica y otra de participación e intervención.

La primera consiste en el desarrollo de los aspectos conceptuales, metodológicos y didácticos de las artes visuales; la segunda se trata de intervenciones en de diferentes instituciones de educación primaria para niños, adolescentes y adultos¹; y no escolares, bibliotecas populares, centro vecinales entre otras.

En los actuales contextos y en concordancia con regulaciones² propuestas en el 2012 es necesario crear las condiciones de posibilidad para incrementar el conocimiento de nuestro campo disciplinar; el cual creemos que se completa con la participación de los estudiantes universitarios en prácticas en diferentes contextos.

Pensamos que el despliegue de los contenidos, actividades y prácticas que proponemos incentivará el descubrimiento de nuevos datos o descripciones de

¹Desde el año 2009 se proponen prácticas extensionistas en escuelas rurales, urbanas y urbanas - marginales. Durante los años 2013 y 2014 se realizaron talleres en las escuelas carcelarias de Bouwer y la del Penal San Martín. La línea prioritaria para las prácticas la constituye los espacios poco explorados y / o en situación de vulnerabilidad. En el año 2015 - y que continúa en el 2016- el proyecto pedagógico de la Cátedra incluye el proyecto extensionista "La búsqueda de los tesoros. La creación de libros objetos como medio de expresión y comunicación", que continúa en el año 2017 con el nombre: **La búsqueda y los tesoros, Parte III. Producción y análisis de imágenes y relatos con voz propia.** Se lleva a cabo en las instalaciones de A.M.M.A.R (Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas), ubicada en barrio Centro de la ciudad de Córdoba, estará destinado a los estudiantes que asisten a la escuela primaria para adultos (C.E.N.P.A - A.M.M.A.R), dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y a cargo de tres profesoras recientemente egresadas del Profesorado de la Facultad de Artes. El proyecto se integra al curriculum escolar.

²Nos referimos a las regulaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), anexo Resolución C.E. N° 787/12, **Lineamientos Generales de la Formación Docente Comunes a los Profesorados Universitarios** que propone generar en la formación de grado universitario: "condiciones que permitan diversificar las experiencias de formación, evitando que éstas se restrinjan al aula universitaria (...) y (...) comprender y actuar en las diversas y cambiantes situaciones en las que se desempeña el docente, exige en la actualidad que la formación incluya en su repertorio la participación en diversos ámbitos de producción cultural, científica, artística, social, con particular atención a sectores sociales en situación de vulnerabilidad".

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

procesos, y con el empleo de técnicas o instrumentos de observación, complementada con la participación e intervención se propiciará el reconocimiento y la ampliación de conceptos y enfoques utilizados en la enseñanza de las artes visuales.

El tipo de abordaje – observacional /situacional/ participativo- permitirá comprender aspectos de la enseñanza de las artes visuales, y entre otras cuestiones preguntarnos: ¿qué, cómo, y para qué enseñar artes visuales?

Durante este recorrido propuesto las/los estudiantes podrán diseñar propuestas de enseñanza que integren su experiencia de participación con la descripción y análisis reflexivo y crítico de esas prácticas.

De la misma forma queremos destacar que nuestro proyecto se enmarca dentro de las nuevas definiciones en torno al concepto de Extensión Universitaria, esto obedece a la reconfiguración del rol de la Universidad, como Institución Pública de Enseñanza Superior. Nuestra propuesta, desde al año 2009 hasta el presente, desarrolla acciones que integran la docencia, investigación y la extensión.

Objetivos generales:

- Conocer diferentes perspectivas de enseñanza de las artes visuales.
- Facilitar los instrumentos teóricos y metodológicos básicos para la observación participante, registro y notas de campo.
- Participar en la propuesta extensionista de la cátedra.
- Reflexionar y analizar los documentos curriculares del nivel inicial, primario y de jóvenes y adultos de la Provincia de Córdoba.
- Explorar, experimentar y documentar: técnicas y materiales tradicionales y no tradicionales. Contextualizar socio-históricamente y analizar conceptos y procedimientos.
- Diseñar propuestas de enseñanza y materiales didácticos con coherencia conceptual y metodológica.

Unidad 1

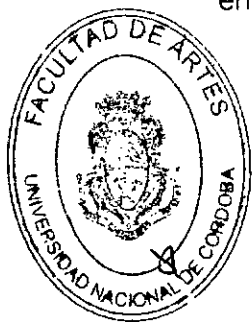
¿Cómo, qué y para qué enseñar artes visuales?

Dimensión socio-histórica-contextual-disciplinar.

Objetivos específicos:

- Conocer y analizar las diferentes perspectivas de educación artística –artes visuales- en el siglo XX y en el siglo XXI.
- Conocer los documentos curriculares de nivel inicial, primario y de jóvenes y adultos de la Provincia de Córdoba.

Contenidos: a) El modelo academicista o de desarrollo de destrezas instrumentales. b) El modelo de autoexpresión creadora a través del arte. (Desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días). c) El desarrollo de la alfabetización visual o lenguaje visual. (Desde la década de los '60 hasta nuestros días). d) La Educación Artística como disciplina o revisión disciplinar. (Basada en cuatro disciplinas básicas en arte: La estética, la crítica de arte, la historia del arte y la producción en el taller.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Elliot Eisner, Howard Gardner, desde la década de los '60 hasta nuestros días). e) Debates contemporáneos: todos los significados de todas las imágenes de todas las culturas, educación artística para la comprensión de la cultura visual. (Fernando Hernández, Arthur Efland). f) Arte y sociedad, ampliación de ciudadanía e identidades en plural.

Análisis de las distintas perspectivas desde las categorías dominante, residual y emergente. Documentos curriculares de nivel inicial, primario y de jóvenes y adultos de la Provincia de Córdoba. Aproximaciones a conceptos fundantes de la Escuela Nueva: contextualización socio-histórica, el caso de la escuela de la Srta. Olga. Breve introducción a la perspectiva de enseñanza desde la pedagogía crítica: Paulo Freire.

Bibliografía Obligatoria

EISNER, Elliot (1972) Educar la visión artística. (1995) Paidós. Barcelona. España.

Capítulos:

4- ¿Cómo se produce el aprendizaje artístico?

6- Construcción de Currículos en la educación de arte: algunas expectativas esperanzadoras.

8- Crecimiento infantil en arte: ¿se puede evaluar?

HERNÁNDEZ, Fernando (1997). Educación y cultura visual. Kikiriki. Sevilla.

Capítulos:

1-De intenciones, caminos, dudas y riesgos.

2-Educación artística para la comprensión de la cultura visual.

7-La evaluación en la educación artística.

WILLIAMS, Raymond (2005). Cultura y materialismo. (2012) La marca editora. Bs. As.

Capítulo

2. Culturas residuales y culturas emergentes.

Bibliografía básica de consulta:

AUGUSTOWSKY, Gabriela. (2012) El arte en la enseñanza. Paidós. Buenos Aires.

DUSSEL, I y GUTIERREZ, Daniela, compiladoras. (2006) Educar la mirada: Políticas y pedagogías de la mirada. Manantial. Buenos Aires.

EFLAND, Arthur. (1996) La educación en el arte posmoderno. (2003) Paidós. Barcelona.

GERMÁN, Gregorio (2000) Hacia una Nueva Escuela. Quince años de experiencia del Proyecto Escuela Nueva Juan Mantovani. Comunicarte. Córdoba. Argentina.

Links de consulta:

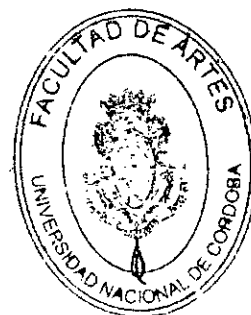
Paulo Freire:

http://www.youtube.com/watch?v=qCZ_eoT19mo

<http://www.youtube.com/watch?v=UqpyKzxJl1Q&feature=fvwp&NR=1>

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm (último

Documentales:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La escuela de la Srta. Olga. (1991) Dirección: Mario Piazza.

Escuelas Argentinas- Escuela N°4411 de Luracatao, Dpto. Molinos-Salta- Canal Encuentro.

Unidad 2

¿Cómo, qué y para qué planificar y evaluar en artes visuales?

Dimensión socio antropológica-pedagógica-disciplinar.

Objetivos específicos:

- Recuperar conceptos y metodologías básicas para observación participante, registro y notas de campo.
- Planificar y evaluar en contextos escolares y no escolares.

Contenidos: Bases metodológicas de la etnografía. Métodos y técnicas cualitativas de recolección de información. La observación participante. Registro. Notas de campo. Interpretación y análisis de datos.

La importancia de la planificación en Artes Visuales. Planificar para contextos diversos. La importancia de la evaluación en Artes Visuales. El portafolio. ¿Qué se puede evaluar? Los diferentes contextos a tener en cuenta para la evaluación según Elliot Eisner. La selección de contenidos, el planteamiento de objetivos generales y específicos, construcción metodológica, actividades, materiales didácticos, materiales y herramientas, modos y criterios de evaluación.

El diseño de Unidades Didácticas: cómo, qué, para qué. Continuidad y secuencialidad. Objetivos educativos y objetivos expresivos. La creatividad: ¿se puede evaluar?

Bibliografía Obligatoria

EISNER, Elliot (1998) El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.

Capítulo

8- El significado del método en la indagación cualitativa.

YUNI, José y URBANO, Claudio. (2005) Mapas y herramientas para conocer la escuela: investigación etnográfica e investigación-acción. Brujas. Córdoba.

Capítulo

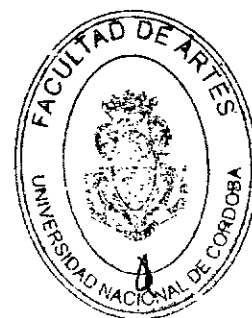
9-Observación participante

Bibliografía básica de consulta:

GUBER, Roxana (2001) La etnografía. Método, campo y reflexibilidad. Norma. Bogotá, Colombia. 2004.

(1991) El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidós. Buenos Aires, Argentina. (2004)

ROCKWELL, E (2009) La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 3

Materiales didácticos para la enseñanza de las artes visuales.

Dimensión didáctica- disciplinar.

Objetivos específicos:

- Recuperar e indagar conceptos, técnicas y materiales tradicionales de las Artes Visuales con énfasis en artistas argentinos y cordobeses.
- Explorar y experimentar conceptos – tradicionales y no tradicionales – de las Artes Visuales relacionados al libro-objeto.
- Diseñar materiales didácticos para la enseñanza.

Contenidos: Exploración y experimentación de diversas técnicas y materiales-Tradicionales y no tradicionales. Libro objeto, su posible relación con el portafolio o bitácora.

Bibliografía básica de consulta:

AAVV. Pintura Argentina. Panorama del periodo 1810-2000. Serie Libros de Arte. Banco Velox. 2001.
Aires. AAVV. 100 Años de Plástica en Córdoba. 1904-2004. 100 Artistas- 100 Obras en el Centenario de la Voz del Interior. 2004.
SUÁREZ Guerrini, Florencia y otros. (2010) Usos de la ciencia en el arte argentino contemporáneo. Papers Editores. Buenos Aires. Argentina.
SUREDA, J. y GUASCH, A. M. (1987) La trama de lo moderno. Akal. Madrid. España. 1993.

Unidad 4

Participación en prácticas extensionistas.

Dimensión socio comunitaria- pedagógica- didáctica- disciplinar.

Objetivos específicos:

- Conocer diferentes concepciones de la extensión universitaria.
- Realizar propuestas de enseñanza para distintos contextos.

Contenidos: ¿Qué es la extensión universitaria? Diferentes concepciones de la extensión universitaria. La experiencia de extensión en la cátedra periodo 2009-2015.

Plan de trabajo año 2016 en diferentes instituciones: escuela primaria de AMMAR, escuela especial Don Orione, bibliotecas barriales y otras propuestas por los estudiantes.

Bibliografía Obligatoria

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CAMILLIONI, Alicia W. de (2011) Entrevista por Cecilia Iucci. Especial Inclusión y cohesión social. Aportes al debate en el marco de XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. Entrevista. Revista de Extensión Universitaria. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fé. Argentina.

Bibliografía básica de consulta:

PERALTA, M.I. (s/d). Reconstrucción de prácticas extensionistas en la UNC, contextos históricos y teórico-ideológicos. Reflexiones en ocasión de los 400 años de la UNC. Secretaria de Extensión Universitaria. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

Documentos Audiovisuales:

Autoría Colectiva. Título "Mi derecho a decir! Imágenes y voces de Infancias". DVD-: Proyecto Voluntariado Universitario. Convocatoria 2009.

Autoría Colectiva.- Título: "A contraplano. Una experiencia colectiva de producción audiovisual". DVD-Proyecto marco "Mi derecho a decir! Imágenes y voces de Infancias. Voluntariado Universitario Convocatoria 2010.

Autoría Colectiva.- Título: "Imagina-ando". Experiencias colectivas entre arte y educación". DVD-Proyecto marco "Nuestro derecho a decir! Imágenes y voces de una comunidad". Voluntariado Universitario Convocatoria 2012.

Aspectos Metódicos:

Los contenidos y actividades se desarrollan en cuatro bloques teóricos, cada uno consta de clases de 3 horas distribuidas entre la exposición teórica y los trabajos prácticos.

Para el desarrollo de la Unidad 3 se propone la metodología de aula-taller.

Los trabajos grupales tienen como objetivo abrir la discusión de los conceptos planteados y el intercambio de las experiencias entre las/los estudiantes. Se buscará tensionar los aspectos conceptuales y prácticos en dos instancias:

- ❖ Trabajos prácticos: tienen como meta que las/os estudiantes deconstruyan los supuestos que están fundando su conocimiento en el campo de la enseñanza de las artes visuales, esto exigirá el "despegue" de las teorías como cuerpos estructurados³, y poner en juego el pensamiento relacional dialéctico, en la interacción teoría-práctica.
- ❖ Trabajo final, consiste en el diseño de una propuesta pedagógica-disciplinar en el formato acorde a las necesidades del contexto seleccionado en donde se ha observado, participado y/o colaborado en los talleres. La meta es que las/os estudiantes construyan una propuesta coherente que posibilite relacionar y articular con la teoría:

³ ÁVILA, Olga Silvia. <http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/cursos/programa-avila.pdf>

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

las apropiaciones sustantivas de los contenidos desarrollados a partir de un aprendizaje experiencial.

Instancias y/o dimensiones la elaboración y diseño del trabajo final:

a. Dimensión exploratoria - experiencial - descriptiva:

Contenidos: Observación/ / registro escrito y audiovisual / notas de campo/ participación/colaboración/práctica en el espacio seleccionado propuesto por la cátedra y/o los que pudiera proponer el estudiante.

Actividades: Las/os estudiantes participarán realizarán observaciones, registro visual - escrito y notas de campo y práctica en los Talleres del Proyecto propuesto desde la Cátedra.

b. Dimensión interpretativa

Contenidos:

1. Análisis de los registros teniendo en cuenta los indicadores (pág. 13 y 14)
2. Interpretación de los indicadores.

Actividades:

Elaborar un texto escrito y visual con las **aproximaciones diagnósticas**.

c. Dimensión teórica-propositiva:

Contenidos: Propuesta de enseñanza: Marco teórico, aproximaciones diagnósticas, fundamentos, objetivos, aspectos metódicos, material didáctico, actividades, evaluación.

Actividad: Diseño y desarrollo de una propuesta de enseñanza anual dirigida hacia el contexto seleccionado.

Evaluación:

En los procesos de construcción y apropiación de conocimientos parcial y final se evaluará:

- **Compromiso con las actividades propuestas.**
- **Desarrollo conceptual, análisis y reflexión crítica.**
- **Coherencia y pertinencia de la propuesta de enseñanza anual.**
- **Aspectos formales y conceptuales en la presentación de los trabajos: técnicas y procedimientos, conceptos y calidad de los materiales empleados en la elaboración de los trabajos.**

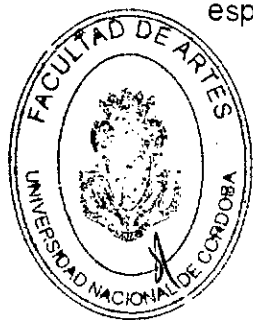
Bibliografía general

ARIZA, Javier. (2003) Las imágenes del sonido. Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca.

GEERTZ, Clifford. (2000) Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos. 2002) Paidós. Barcelona

MIRZOEFF, Nicholas (1999): Una introducción a la cultura visual. Paidós. Barcelona. España, [2003].

PACHECO, M. (2004). Reflexiones en torno a la construcción del espacio de la extensión universitaria hoy. En Cuadernos de Educación" La Universidad como espacio público", Año III, Número 3. Publicación del Área Educación del Centro de

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Investigaciones María Saleme de Burnichón, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Córdoba Ferreyra Editor.

TORRES PERNALETE, M. y TRÁPAGA ORTEGA M. (2010). Responsabilidad social de la universidad. Retos y perspectivas. Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Documentos de consulta:

-Lineamientos Generales de la Formación Docente Comunes a los Profesorados Universitarios CIN, anexo Resol. C.E. N° 787/12.

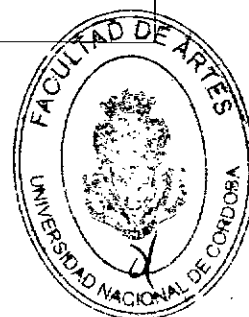
-CIN - Acuerdo Plenario, N° 811/12 -Santa Fe, 26 de marzo de 2012.

Link de consulta:

<http://www.rexuni.edu.ar>.

Acreditación: Criterios y modalidad de Evaluación de Didáctica Especial I (Pintura-Dibujo) 2017

Promoción	Regular	Libre
Participación en el Proyecto de extensión de la Cátedra. 80% Asistencia a las clases teóricas. Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.	Autogestión institucional para observar y realizar una práctica en artes visuales. Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.	Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.
Criterios de evaluación Apropiación y desarrollo de los contenidos. Integración de los contenidos. Pertinencia lexical. Reflexión y juicio crítico. Apropiación de conceptos. Generación de nuevas ideas. Calidad de la presentación: conceptual y diseño.	Criterios de evaluación Apropiación y desarrollo de los contenidos. Integración de los contenidos. Pertinencia lexical. Reflexión y juicio crítico. Apropiación de conceptos. Generación de nuevas ideas. Calidad de la presentación: conceptual y diseño.	
Modalidad de evaluación Desarrollo y presentación a	Modalidad de evaluación Desarrollo y presentación a	

artes visuales

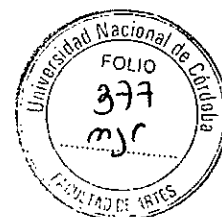

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza. Desarrollo en profundidad y justificación de la propuesta teórica y metodológica. Deberá presentar Material didáctico pertinente a la Unidad seleccionada. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Preparar la justificación de la propuesta teórica y metodológicamente y exponerla oralmente.	través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza. Deberá presentar Material didáctico pertinente. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Justificación teórica y metodológica. Deberá preparar un contenido y responder preguntas relacionadas al material teórico de toda la propuesta de la Cátedra.	

ANEXO

Didáctica Especial I (Dibujo y Pintura)

Orientaciones para el Trabajo final:

Diseño de una Propuesta de Enseñanza.

Esta última actividad compromete tres dimensiones en la aproximación a nuestro objeto de estudio:

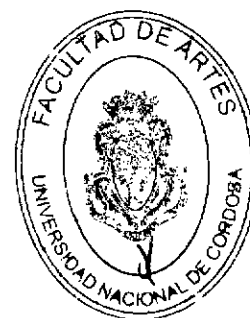
1. **Fase descriptiva:** observaciones y notas de campo.
2. **Fase analítica:** Se propone una guía orientadora con indicadores para la observación de procesos de enseñanza de clases o talleres de Artes Visuales.
3. **Fase propositiva:** Diseño de Una propuesta de enseñanza anual.

Objetivos generales:

- Pensar -reflexionar- acerca de la enseñanza de las Artes Visuales en los niveles primario, universitario y otros contextos.
- Obrar -movilizar- el intercambio y colaboración en la construcción de saberes.
- Recuperar la experiencia y conocimientos de las intervenciones para diseñar Propuestas de enseñanza.

Actividades:

Proponemos la construcción de espacios de encuentro e intercambio que faciliten y promuevan la participación activa de los estudiantes universitarios en las escuelas con docentes y estudiantes en dos instancias:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- De observación: dos observaciones. (Se flexibilizará y acordará con las instituciones y organizaciones y disponibilidad de los estudiantes)
- De práctica: una práctica (como mínimo) (Se flexibilizará y acordará con las instituciones y organizaciones y disponibilidad de los estudiantes)
- Las estudiantes tendrán que diseñar una Propuesta de enseñanza:
- El contexto social- cultural al que se orienta la intervención.
- Conceptos claves: la construcción metodológica, continuidad y secuencialidad.
- Las diferentes perspectivas de la Educación Artística (visual) durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI.
- La ampliación de las estructuras referenciales disciplinares.

FASE DESCRIPTIVA

Técnicas para obtener datos: el registro

(...) "Comúnmente el individuo en la práctica suele llevar una libreta en la que va anotando información breve que ayuda, luego a redactar las notas de campo.

La libreta se llama "bitácora" y las notas de campo se organizan en un "diario de campo", en dónde quien investiga organiza la información.

La bitácora permite anotar información en bruto durante la permanencia del investigador en el campo; mientras que las notas y el diario implican una "elaboración" del investigador fuera del campo. En su estudio o el laboratorio.

Las notas de campo contienen aquello que es visto u oído sin incluir ningún tipo de interpretación y constituye la principal técnica de obtención de datos.

La primera tarea que tiene que realizar el observador es registrar toda la información que llega, sin realizar ningún tipo de inferencias sobre los sentimientos de los actores o incluir valoraciones personales. Es lo que nosotros denominamos usualmente registro.

El objetivo de esta técnica es disponer de las narraciones que se producen en el contexto, de la forma más exacta y completa posible, así como de las acciones e interacciones de las personas.

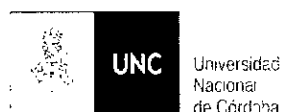
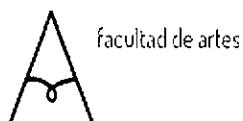
Taylor y Bogdan describen minuciosamente numerosos aspectos de esta técnica: sostienen que el registro de las notas de campo depende la observación participante. "Si no está escrito, no sucedió nunca", afirman. Se deben tomar notas después de cada observación y después de los contactos ocasionales con los informantestales como los encuentros casuales. Hay que esforzarse por redactar las más completas y amplias notas de campo que sea posible.

Las notas de campo deben incluir descripciones de personas, acontecimientos, reflexiones y conversaciones. La estructura del escenario se describe detalladamente.

Muchos autores sugieren que a los registros se incorporen anotaciones de ideas, pensamientos, reflexiones e hipótesis de trabajo. Se trata de incluir comentarios interpretativos fundamentados en las percepciones del observador.

Estos plantean que en las notas de campo no sólo deben incluirse interpretaciones, sino registros acerca de las conductas del observador: sentimientos, intuiciones, temores, preconcepciones, presentimientos, e impresiones personales tanto en relación a su posición en el contexto como a la recogida de información.

Un caso: al registrar los gestos, la comunicación no verbal y tono de voz de los actores permite interpretar el significado de sus palabras, por ejemplo: Marcelo puso los ojos en blanco cuando Tina pasaba (C: O: lo interpreto como un gesto ridiculizante)

C:O: ("comentarios del observador") se pueden emplear para distinguir los datos descriptivos de los comentarios subjetivos del observador.

Formas en que se pueden realizar las notas de campo, que deben permitir la recuperación fácil de los datos y codificar temas:

1. Comenzar cada conjunto de notas con una carátula titulada. Que debe incluir: fecha, el momento y lugar de observación, día y momento en que se realizó el registro escrito.
2. Incluir el diagrama del escenario al principio de las notas. Trace sus desplazamientos e indique en qué página de las notas se describe cada movimiento.
3. Dejar márgenes suficientemente amplios para comentarios de observador y de otras personas. Los márgenes en blanco permiten añadir comentarios olvidados en un momento posterior al de la redacción y codificar las notas en la etapa de análisis de la información.
4. Utilizar con frecuencia el punto y aparte. El mejor modo de realizar el análisis consiste en agrupar los fragmentos por temas.
5. Emplear comillas para registrar observaciones tanto como sea posible. No es necesario incluir reproducciones literales e intactas de lo que se ha dicho. Lo importante es aprehender el significado y la expresión aproximada del comentario. Strauss y Altmann, sugieren que se emplee comillas dobles para diferenciar el recuerdo exacto, comillas simples para indicar una menor precisión de la expresión, y omitir las comillas para indicar un recuerdo aproximado.
6. Usar seudónimos para los nombres de personas y lugares.
7. Emplear, para distinguir los datos descriptivos de los comentarios subjetivos del observador, paréntesis y las iniciales C:O: (comentarios del observador).
8. Redactar las descripciones y actividades, empleando términos descriptivos y no evaluativos e interpretativos. Por ejemplo no se describirá una habitación como "depresiva", sino más bien: "La habitación era relativamente oscura con polvo y telarañas en las esquinas y pintura descascarada en las paredes".
9. Las personas deben ser descriptas en términos concretos no evaluativos. Se debe describir ¿Qué tipo de ropa usan? ¿Formal o informal? ¿Los hombres llevan pelo largo y tiene barba o están rapados? ¿Llevan joyas? Los rasgos de la vestimenta constituyen un importante indicador a ser analizado.
10. Registrar los gestos, las comunicaciones no verbales, y el tono de voz de los actores, nos permiten interpretar el significado de sus palabras.
11. Las notas deben conservarse por lo menos por triplicado⁴. Al comenzar analizar los datos, se necesitarán una o más copias adicionales para

⁴ En la metodología que emplearemos para nuestro caso particular para la organización de las **notas de campo** y su posterior análisis consta de dos instancias:

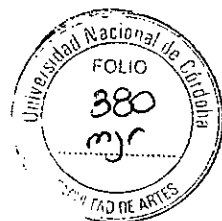
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

codificar, agrupar y cortar los fragmentos o temas". YUNI, José y URBANO, Claudio. (2005: 183 y ss.)

Posibles indicadores para organizar las notas de campo⁵:

En los Apuntes de Cátedra (Didáctica Especial I) hemos planteado algunas variables que aquí exponemos nuevamente, que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de la organización de las notas de campo.

El registro obtenido durante las observaciones (incluye las notas de campo) es considerado como una base de datos, es el material empírico.

Este material está conformado por narraciones que señalan aspectos de una realidad que buscamos comprender.

Siempre es un recorte de un momento en una situación concreta que corresponde a un tipo particular de interacción social que en nuestro caso es: la enseñanza del arte visual.

FASE ANALÍTICA

Previo o posterior a la clase:

Espacio real: descripción del aula, distribución y ubicación espacial del mobiliario, ornamentos, incidencia de la luz (artificial, natural), formato, tamaño etc.

Datos formales del Grado o Curso: docente, alumnos (mujeres/ varones), edades promedio, cantidad de alumnos, alumnos integrados, otras personas presentes en el aula.

Desarrollo de la clase o Taller:

Distribución espacial -temporal de los sujetos en el aula: inicial y en el tiempo: ¿cómo se utiliza el espacio de trabajo?, ¿cómo se distribuye el tiempo de trabajo?, ¿cómo transcurre la clase?, ¿qué lugar ocupa el docente?, ¿qué lugar les es otorgado a las alumnas/os? (dinámicas, participación, cambios).	¿Cómo se introduce el contenido, cómo se comienza a desarrollar? ¿Se lo problematiza? ¿A partir de qué recursos? ¿Cómo interviene el docente en relación al uso del espacio para desarrollar las actividades?
Interacciones: docente-alumna / o, alumnas / os- alumnas / os. (motivación-desgano, interés -desinterés)	¿Cuál es la modalidad de intercambio que establece con el grupo? ¿Reconoce a todo el grupo? ¿Cómo regula la convivencia?
Comunicación: relaciones verbales (emisor/ res- receptor/ es). Charlas, verbalización de las tareas, interrupciones (de los alumnos, de otros)	

1. **Individualmente** cada observador organiza y analiza sus notas de campo.

2. **Grupalmente:** se analizará y crearán categorías teniendo en cuenta: similitudes, diferencias, recurrencias, problemas, interrogantes etc. de cada nota de campo particular.

⁵ No constituyen de ninguna manera un modelo a seguir o una estructura limitante de la percepción de la complejidad de la realidad áulica o Taller, sino un aporte para lograr una cierta sistematicidad para el análisis.

artes visuales

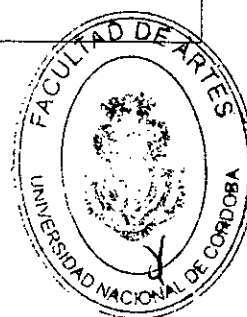
facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

sujetos) (escucha-ruídos-silencios-murmullos-, adentro/ afuera del aula).	
Actitudes: del docente de los alumnos ante las distintas actividades propuestas, en los tiempos libres. Las valoraciones que la /el docente a lo largo de la hora de clases: ¿clarifica?, ¿valora? ¿Evalúa? (interés-desinterés, motivación-desgano, alta tensión-disminución de la atención).	
Consigna /s de trabajo: ¿de qué trata?, ¿En el marco de qué unidad temática?, ¿las preguntas ubican conceptualmente en la temática?, ¿qué solicita al estudiante?, ¿las /os estudiantes entienden las consignas? ¿Qué respuestas ofrecen las/ os estudiantes y la/ el docente?, ¿cómo utilizan el lenguaje verbal docente y alumnas/ os? (Adecuación de la propuesta de enseñanza; código lingüístico: elaborado-restringido; verbalizaciones-gestos, palabras entrecortadas-frases sueltas-frases completas).	¿Cómo se concibe el conocimiento en esta área, en la clase o taller? ¿Se plantean preguntas potentes para generar la construcción de conocimientos? ¿Cuál es la forma de presentación del contenido? ¿Qué hace el docente frente a la participación espontánea? ¿Se rechaza el contenido cotidiano? ¿Existe relación entre la metodología propuesta y la práctica?
Dinámica de trabajo: propuesta ¿individual-grupal?, ¿se pregunta y se pregunta?, ¿se recupera conocimientos?, ¿el docente retoma la consigna cuando explica?, ¿el docente indaga sobre la comprensión a la que van llegando los alumnos? (participación activa-escasa, dinámicas propuestas).	En relación al sujeto que aprende: ¿Cuál es el enfoque acerca del la enseñanza y aprendizaje que esta presente en la propuesta de enseñanza? ¿Negocia significados? ¿Qué hace frente a preguntas o respuestas "incorrectas"? ¿Promueve la intervención?
Recursos didácticos: imágenes fijas-móviles, objetos, imágenes de qué tipo, imágenes de las/ os alumnas, textos, etc. (tipos de recursos que contribuyen o no a la enseñanza de los contenidos seleccionados)	
Imprevistos: la serie de problemáticas que pueden acontecer en la dinámica del salón de clases y permitan describir con mayor profundidad la realidad observada, lo emergente).	

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cierre de la clase/taller: atención, concentración, comentarios, murmullos, cansancio.	
El análisis consiste en poder encontrar las tramas de sentido que sostienen esos textos.	

Para lograr comprender los textos es necesario realizar una serie de operaciones que van desde: reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una información lo más completa del fenómeno observado. (En este trabajo final hemos propuesto dos instancias la primera individual y la segunda grupal.)

Existan diversas posturas en relación a las características que debe tener el análisis e interpretación de datos, algunos especialistas consideran que el análisis consiste en cuatro tipos de actividades concurrentes: la reducción de datos, la presentación de datos, la elaboración de conclusiones y la verificación.

Se recomienda que se seleccione el texto por oraciones, esta reducción de datos implica, seleccionar, focalizar, abstraer y transformar datos brutos de forma que puedan ir estableciéndose hipótesis de trabajo.

La etapa de análisis e interpretación es la fase en dónde se identifican los temas que evidencian: el registro/ las notas de campo/ las entrevistas o fichas en las cuales se han escrito las ideas y comentarios. Se los puede utilizar para generar categorías temáticas.

Detectar los indicadores permite un primer análisis que posibilita la clasificación o categorización, a partir de lo cual, podremos generar conceptos más generales. En otros términos el análisis de los datos obtenidos a través de la observación participante/notas de campo nos posibilita la realización de una aproximación diagnóstica.

Síntesis de las actividades en relación a la clase o taller observados:

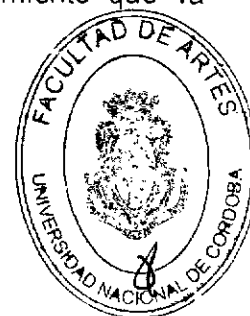
- 1) Reconocer los indicadores, teniendo en cuenta los propuestos, agregando otros/ quitando algunos de ellos.
- 2) Identificar temas, o problemas.
- 3) Proponer conceptos más generales/ interrogantes.

Fase propositiva

Diseño de una Propuesta de enseñanza.

Los conceptos más generales son el resultado de los datos empíricos, una vez descriptos y analizados.

Es decir que efectuamos la operación de construcción de conocimiento que va desde los saberes prácticos a la construcción de conceptos o teoría.

artes visuales

facultad de artes

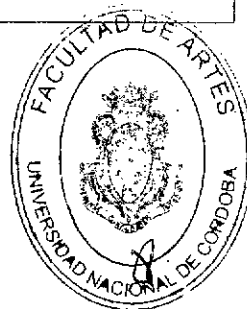
Universidad
Nacional
de Córdoba

Este procedimiento, de construcción de conceptos generales, determinado por la misma realidad, nos posibilita comprender esa misma realidad.

Una vez analizada y diagnosticada esa realidad, podremos comprenderla y realizar propuestas de intervención, sin olvidar la relación que nos compromete con el conocimiento disciplinar, y el contexto social cultural para el cual se diseña la propuesta de enseñanza.

Cronograma Didáctica Especial I (Pintura - Dibujo) y Taller Didáctica Especial (Grabado- Dibujo) a cargo de la Profesora Alejandra Hernández.

MARZO	Jueves 9:00 a 12:00 hs Desarrollo de aspectos teóricos y prácticos de las Didácticas Especiales I (Dibujo-Pintura) y (Dibujo -Grabado)	Jueves 15:00 a 17:00 hs. Taller de Didáctica Especial I (Dibujo- Grabado) Y Observaciones en el CENPA AMMAR.
23	Presentación de la Materia	
30	La extensión como parte de la propuesta pedagógica. Presentación del Proyecto de extensión de la Cátedra en el CENPA AMMAR. TP La extensión Universitaria.	
ABRIL		
6	Las diferentes perspectivas de la Educación Artística. La escuela de la Srta. Olga. (1991) Dirección: Mario Piazza. TP Escuela Nueva	
13	Semana Santa	
20	La Educación Artística como disciplina o revisión disciplinar. (Basada en cuatro disciplinas básicas en arte: La estética, la crítica de arte, la historia del arte y la producción en el taller. Elliot Eisner. TP Cap. 4 Elliot Eisner.	Taller de Técnicas y Materiales de Grabado.
27	Debates contemporáneos: todos los significados de todas las imágenes de todas las culturas, educación artística para la comprensión de la cultura visual. (Fernando Hernández, Arthur	Observaciones en el CENPA- Ammar-

artes visuales

facultad de artes

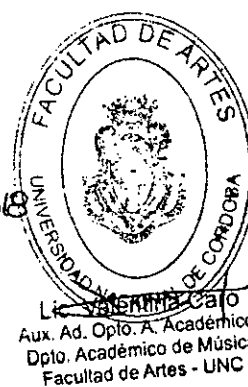

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

	Efland). TP Cultura Visual.	
MAYO		
4	Bases metodológicas de la etnografía. Métodos y técnicas cualitativas de recolección de información. La observación participante. Registro. Notas de campo. Interpretación y análisis de datos. TP texto sobre etnografía.	Taller de Técnicas y Materiales de Grabado.
11	La importancia de la planificación en Artes Visuales. Planificar para contextos diversos. La importancia de la evaluación en Artes Visuales. El portafolio. ¿Qué se puede evaluar? Los diferentes contextos a tener en cuenta para la evaluación según Elliot Eisner.	Taller de Técnicas y Materiales de Grabado.
18	La selección de contenidos, el planteamiento de objetivos generales y específicos, construcción metodológica, actividades, materiales didácticos, materiales y herramientas, modos y criterios de evaluación. TP La planificación.	Observaciones en el CENPA- Ammar-
25	Exámenes de mayo	
JUNIO		
1	Primer parcial-	
8	El diseño de Unidades Didácticas: cómo, qué, para qué. Continuidad y secuencialidad. Objetivos educativos y objetivos expresivos. La creatividad: ¿se puede evaluar?	Taller de Técnicas y Materiales de Grabado.
15	Exploración y experimentación de diversas técnicas y materiales- Tradicionales y no tradicionales. Del Dibujo y la Pintura.	Observaciones en el CENPA- Ammar-
22	Diseño de una propuesta pedagógica-disciplinar en el formato acorde a las necesidades del contexto seleccionado en donde se ha observado, participado y/o colaborado en los talleres.	Observaciones en el CENPA- Ammar-
29	Presentación del Trabajo final. (A modo del segundo parcial) Recuperatorio del primer parcial	Evaluación de los procesos y las Producciones.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. VALENTINA CALO
Aux. Ad. Opto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Proyecto de Extensión de la Facultad de Artes

Título del Proyecto

La búsqueda y los tesoros, Parte III. Producción y análisis de imágenes y relatos con voz propia.

Síntesis del Proyecto (hasta 1200 caracteres)

Nuestra propuesta se presenta como continuidad del Proyecto de Extensión realizado en 2015 en el Centro Educ. de Nivel Primario para Adultos (CENPA), dependiente del Ministerio de Educación de la Pcia. de Cba, que funciona en la Asoc. de Mujeres Meretrices Argentina (AMMAR).

El proyecto propone un espacio de encuentro que busca fortalecer la autoestima, generar nuevas posibilidades de expresión y comunicación; propiciando un intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la producción y reflexión (individual y colectiva) de relatos (orales y escritos) e imágenes (artísticas y de la cultura visual). El resultado del proceso de trabajo de 2015, que como tal se fue modificando durante su desarrollo en función de intereses e ideas aportadas por el grupo, derivó en la publicación artesanal de una revista de producción colectiva: *EL GRITO*. Para 2016 proponemos continuar con este espacio de producción y reflexión, en vistas a la publicación de su 2ª edición; considerando la importancia de dicha experiencia como generadora de nuevos canales de comunicación y vínculo con la comunidad, en donde los estudiantes asumen posiciones personales y colectivas frente a temáticas de su interés.

Justificación del Área Temática (hasta 900 caracteres)

Consideramos que el proyecto se inscribe dentro del área temática Educación, ya que está pensado para trabajar con la comunidad de un centro educativo de nivel primario para adultos. Si bien se inserta en un espacio de educación formal, pretende generar intercambios de conocimientos que se alejan de una concepción tradicional de la educación como mera transmisión de contenidos. En este sentido, los espacios de encuentro están pensados para posibilitar la construcción de aprendizajes significativos para todos los participantes del taller (estudiantes del CENPA e integrantes del proyecto de extensión: recientes egresadas de la carrera de Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas, FA UNC).

Justificación de la Línea Prioritaria (hasta 900 caracteres)

El proyecto propone un trabajo interdisciplinario entre contenidos y aprendizajes específicos de las artes visuales (dibujo, pintura, grabado, diseño gráfico, incluyendo también algunos aspectos de la disciplina historia del arte y de la cultura visual) y, la integración de contenidos y actividades del campo de la lengua y la literatura. El objetivo primordial es que los estudiantes que participan se apropien de manera significativa de los campos de conocimiento propuestos, posibilitando la construcción y comunicación de posturas subjetivas y la elaboración de discursos propios (textos e imágenes). La producción de la revista da cuenta tanto del trabajo interdisciplinario como del trabajo comunitario de los sujetos involucrados. De este modo, podemos considerar que se inscribe dentro de la línea prioritaria *Prácticas artísticas*

interdisciplinarias y vinculación con actores sociales.

Fundamentación y Antecedentes del Proyecto (hasta 3600 caracteres)

La propuesta se presenta como continuación del Proyecto *La búsqueda y los tesoros. La creación de libros objetos como medio de expresión y comunicación*, avalado por la Sec. de Extensión FA, UNC (R.HCD 162/15) y formó parte del equipo de investigación *Un estudio de las artes visuales en contextos sociales diversos* dirigido por la Prof. Sara Carpio, avalado y subsidiado por la Sec. de Ciencia y Tecnología (SeCyT) UNC (Res. 203/14).

El proyecto comenzó a pensarse a fines del año 2014, cuando conocimos la Institución y participamos de algunos encuentros en la escuela primaria (en el marco de las prácticas realizadas en Didáctica Especial Dibujo-Pintura II). De estas primeras experiencias compartidas y de las conversaciones con los distintos agentes involucrados (docentes, estudiantes, miembros de la asociación) comenzaron a gestarse las ideas fundantes del proyecto, en concordancia con los pilares fundamentales de AMMAR. Los cuales, desde el trabajo en sus distintas áreas, promueven el fortalecimiento de la autoestima, la eliminación de prejuicios y la intención de formar personas protagonistas de su destino. En consonancia, las docentes de la escuela primaria llevan adelante el proyecto educativo *Si se puede*, que complementa los contenidos curriculares específicos, estimulando la valoración personal y el conocimiento acerca de los DDHH y obligaciones civiles.

Advirtiendo estas cuestiones, nuestro proyecto busca afianzar las potencialidades del grupo vinculadas al interés por aprender y expresar sus ideas, consolidando lazos afectivos a partir de las interacciones producidas en este espacio de diálogo, participación y contención. Desde nuestra perspectiva, un proyecto implica un debate y negociación constante con los participantes del mismo en función de sus intereses; concibiendo el aprendizaje como una producción activa de significados en relación con los conocimientos sociales construidos, los que adquieren a diario en sus clases y el bagaje cultural de cada estudiante. Asimismo, nuestra propuesta reconoce la importancia de la comunicación como parte fundamental para estimular las relaciones interpersonales y el desenvolvimiento en la sociedad, la seguridad en la toma de decisiones y la valoración de las propias capacidades. En este sentido, no sólo tenemos en cuenta la comunicación verbal y escrita, sino también la producción y análisis de imágenes visuales, como otra forma de alfabetización que construye diversos sentidos y fortalece las subjetividades. Pensar en la intencionalidad de la imagen implica conocer los elementos que la constituyen (forma y contenido) en relación con el contexto de producción. Las imágenes son mediadoras de significados históricos-sociales, que representan una mirada no ingenua sobre los otros, por lo tanto, la realización y análisis consciente de imágenes supone una toma posición y una reflexión crítica.

En función de ello, las actividades desarrolladas en el taller están orientadas a la creación de textos e imágenes visuales (individuales y colectivas) vinculadas a diversas temáticas trabajadas en cada encuentro y elegidas por los estudiantes relacionadas con sus propias vivencias. Como resultado de estas experiencias, se prevé la publicación de la 2ª edición de la revista (autogestionada y diseñada por ellos), que reunirá nuevamente una selección de sus producciones. La importancia de su consecución, se sustenta en el trabajo en equipo y la construcción de discursos en el que los alumnos expresen y valoren sus opiniones,

constituyéndose como agentes sociales colectivos.

Identificación de los Problemas a abordar (hasta 1200 caracteres)

En el año 2015 el proyecto se inició en función de ciertas problemáticas detectadas por las docentes del nivel primario en el grupo de estudiantes: la inseguridad en sus propias capacidades y en la toma de decisiones, percibidas fundamentalmente en la necesidad de aprobación constante al momento de realizar las actividades propuestas. Advirtiendo estas cuestiones, el taller no fue pensado desde aspectos relacionados con el aprendizaje de destrezas plásticas vinculadas con lo instrumental o manual o el desarrollo habilidades de lecto-comprensión generalizadas y desconectadas de los intereses del grupo; sino como un espacio de diálogo, reflexión y construcción de conocimiento a partir de la propia experiencia e incorporación de herramientas propias del lenguaje visual y verbal-escrito como otras posibilidades cognitivas que posibiliten acrecentar la autoestima y el desenvolvimiento en la vida cotidiana.

Justificación de la Importancia del Proyecto (hasta 900 caracteres)

Durante el 2015, se creó un sentido de pertenencia entre los integrantes del taller, que sumado al interés manifiesto de los alumnos por participar de este espacio de construcción de saberes desde el campo de las artes visuales, son motivos esenciales para continuar con el proyecto.

La construcción del conocimiento a partir de la enseñanza-aprendizaje del lenguaje artístico, su interpretación y reflexión, constituía un área de vacancia en este centro educativo. Por ello, es de suma importancia mantener este espacio consolidado, en donde el intercambio de experiencias y la discusión de ideas, en una clima de compañerismo y tolerancia, se constituyen valores principales.

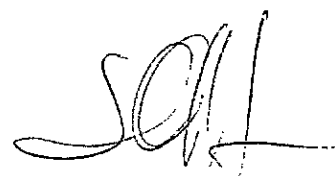
Finalmente, la autogestión de una revista implica la participación y toma de decisiones de los sujetos involucrados; objetivo primordial para fortalecer el trabajo en equipo con posibilidades de sustentabilidad en el tiempo.

Fundamentación del Carácter Extensionista (hasta 900 caracteres)

La propuesta se inscribe dentro de la extensión universitaria ya que procura generar un diálogo entre la experiencia como egresadas universitarias y los saberes adquiridos, el conocimiento producido en el contexto educativo del CENPA AMMAR y el bagaje cultural de cada uno de los estudiantes. Por su parte, la extensión se plantea como un espacio de acción e intercambio, que permite la construcción de conocimiento y herramientas mediante la participación activa de los sujetos involucrados, en un proceso de encuentro, escucha, debate, conflicto y concertación.

En este sentido, el proyecto prevé cerrar el año con la edición colectiva de una revista artesanal que de cuenta de los conocimientos construidos durante el año, y de la propia voz de los sujetos que forman parte del taller (lo que saben, lo que creen, lo que quieren comunicar y quienes son).

Identificación de los destinatarios del Proyecto (hasta 900 caracteres)

Alumnos del CENPA (13 inscriptos entre 20 y 54 años) con niveles de formación diferentes, debido a su modalidad plurigrado. Algunos cursan por 1° vez, otros no terminaron o no poseen título y desean continuar sus estudios. Este déficit en la formación genera que sólo puedan acceder a empleos precarizados (inestables, en *negro*); realizando *changas* para subsistir o recibiendo planes de gobierno. Algunas alumnas ejercen/ejercieron el trabajo sexual y es común que quienes son madres asistan a clases con los hijos que aún tienen a su cargo. Muchas conviven en ambientes de violencia de género o institucional (fruto del Cód. de Faltas/Convivencia Córdoba).

Entre sus potencialidades destacamos: sentido de pertenencia al espacio; compañerismo y solidaridad entre ellos; capacidad para reponerse y sobrellevar los problemas; predisposición al trabajo plástico, por aprender, y compartir sus saberes.

Metodología de trabajo (hasta 1200 caracteres)

La metodología de trabajo es de aula-taller asumiendo una concepción dialéctica. Esto significa partir desde el intercambio de experiencias, situaciones y problemáticas específicas del grupo, desarrollando procesos de aprendizaje sistemático, progresivo y particular (adecuados a la singularidad del grupo) que permita que los estudiantes incorporen y profundicen los conocimientos propuestos. El objetivo es construir, comunicar, fundamentar y asumir posturas subjetivas y críticas, valorando los saberes previos de los estudiantes y potenciando el trabajo colectivo y colaborativo. Atendiendo estas cuestiones nuestro proyecto propone en cada una de las fases una modalidad de trabajo participativo en el que se desarrollen procesos de producción, discusión y reflexión, articulando tres momentos en función de diversos aspectos metodológicos:

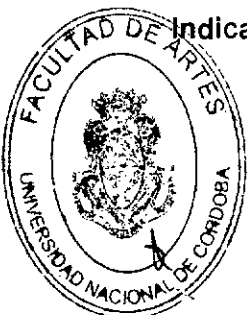
- inicial: aproximación diagnóstica al grupo para reconocer expectativas e intereses mutuos.
- procesual: de reconocimiento, intercambio y construcción de saberes (dividido en tres fases detalladas en el plan de trabajo)
- difusión e intercambio de las experiencias y producciones, presentación-comunicación-circulación de la revista.

Impacto previsto del proyecto (hasta 900 caracteres)

Se pretende producir efectos o consecuencias en:

- La apropiación significativa de diversos alfabetismos que posibiliten la integración social-cultural, el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la reflexión crítica, la construcción de miradas y posturas subjetivas.
- La formación de los estudiantes en la utilización de herramientas propias del lenguaje plástico-visual y de la literatura, como posibilidad de incorporar lo aprendido en el trabajo colectivo de realización de la revista.
- El fortalecimiento de la autoestima y valoración personal de los estudiantes del nivel primario C.E.N.P.A A.M.M.A.R
- Formación de las docentes talleristas en instancias de prácticas extensionistas, aprendiendo a partir de la experiencia y reflexión de nuestras prácticas.

Indicadores objetivos del impacto del proyecto (hasta 900 caracteres)

La participación de los estudiantes en el taller, que no es de carácter obligatorio, su presencia e interés por opinar y discutir ideas, así como sus avances en el uso del lenguaje plástico y visual, son indicadores, en un mediano plazo de la apropiación significativa de los diversos alfabetismos que se proponen trabajar y del fortalecimiento del autoestima.

Asimismo, el principal indicador objetivo es la producción colectiva y publicación de la 2ª edición de la revista prevista para fines de octubre y la presentación de la misma, en el mes de diciembre, a toda la comunidad educativa y a los miembros de la asociación. Se prevé además, la difusión de la práctica extensionista en jornadas y encuentros afines.

A largo plazo, un indicador objetivo es el interés que manifiesten los estudiantes por la continuidad en editar colectivamente una revista que reúna sus experiencias, ideas e intereses.

Factibilidad de ejecución (hasta 150 palabras)

Contamos con la experiencia de la consecución exitosa de este proyecto durante el 2015 y en esta nueva etapa hemos organizado un cronograma de trabajo conscientemente pensado y detallado en función de los tiempos y actividades tentativas ha realizarse. Asimismo, nuestra directora posee una amplia experiencia en prácticas extensionistas en diversos contextos educativos indispensables para guiar el proyecto.

Además contamos con la aprobación de las docentes e inspectora del Nivel Primario para Adultos y de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina (sede Córdoba) quienes le otorgaron un espacio dentro del horario escolar (si bien constituye una actividad extracurricular). En relación con el equipamiento, el taller no tiene financiamiento, por lo que trabajamos con materiales que las docentes tenemos o podemos conseguir, pensando y adecuando las actividades a tales condiciones. Finalmente su ejecución es posible debido al interés, participación y compromiso de los estudiantes que asisten al taller.

Mecanismos previstos de seguimiento y evaluación (hasta 1200 caracteres)

Los mecanismos de seguimiento del proyecto están vinculados con la realización de las diversas actividades en los plazos estipulados divididos en tres fases:

- Fase 1: entre los meses de marzo y mayo.
- Fase 2: entre los meses de junio y agosto.
- Fase 3: entre los meses de septiembre y diciembre.

Además, durante todo el año de trabajo, se llevarán a cabo:

- Notas de campo al finalizar cada taller y registro fotográfico de las diversas instancias de trabajo con los lenguajes artísticos y literarios.
- Puesta en común con todos los participantes con el objetivo de reflexionar acerca de los alcances y progresos logrados a partir del trabajo propuesto, de aquellas dificultades y aspectos que se podrían mejorar, así como también de nuevas ideas en torno al trabajo.
- Comunicación permanente con las docentes del CENPA AMMAR durante el curso del taller, en pos de un trabajo conjunto.
- Reuniones semanales con el equipo de trabajo para planificar cada encuentro, elaborar y repensar actividades, etc; atendiendo a los posibles cambios que puedan efectuarse durante el proceso.

Fundamentación de la pertinencia de los avales (hasta 900 caracteres)

Los avales presentados son pertinentes debido a que fueron firmados por la Docente a Cargo del Centro Educativo de Nivel Primario para Adultos (A.M.M.A.R.): Fabiola Laquis, y por la responsable del área de educación de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (sede Córdoba): Patricia Figueroa, quienes están al tanto de la tarea realizada en dicho espacio, apoyando la propuesta y su consecución en dicha institución.

Objetivos Generales

- Posibilitar un espacio de diálogo, participación colectiva y pensamiento crítico que propicie el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias.
- Reflexionar críticamente sobre el poder de los discursos e imágenes visuales como constructores de nuestra realidad e identidad.
- Producir textos e imágenes que nos permitan asumir posturas e interpretaciones propias.

Objetivos Específicos

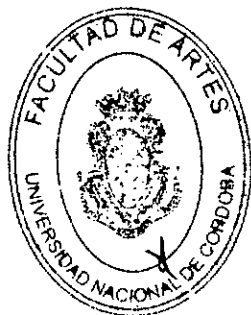
- Afianzar la expresión oral y la confianza en las opiniones e interpretaciones diversas.
- Construir herramientas de análisis de imágenes a partir de la identificación de los elementos del lenguaje visual.
- Elaborar herramientas que posibiliten la comprensión e interpretación de textos.
- Interpretar las imágenes a partir de su contextualización y el reconocimiento de los diversos significados a los que pueden remitir.
- Motivar la escritura y producción plástica de los estudiantes atendiendo a las posibilidades e intereses individuales y colectivas.
- Producir colectivamente la segunda edición de la revista "El Grito. Revista de los estudiantes del C.E.N.P.A. A.M.M.A.R."
- Construir herramientas simples de diseño para elaborar la publicación.
- Incentivar el acercamiento a espacios públicos -bibliotecas populares, museos, etcétera- y el encuentro con productores del campo artístico -cuentacuentos, ilustradores, editoriales cartoneras, artistas visuales, escritores, entre otros-.

Plan de trabajo y cronograma de actividades (hasta 1200 caracteres)

El plan de trabajo se organizó en tres fases:

1. Producción y análisis de retratos y autorretratos; lectura y escritura de biografías propias y de terceros como formas de representación que nos permiten identificarnos. El objetivo es reflexionar sobre las diversas formas de identificación: modos de vernos a nosotros mismos, a los demás y la mirada de terceros hacia nosotros.

Se prevé que los estudiantes seleccionen alguna persona para entrevistar y la visita de algún dibujante o artista visual que comparta su experiencia en torno al dibujo.

2.Utilización del lenguaje visual y escrito para evidenciar diversas problemáticas sociales de interés para el grupo, reflexionando sobre el poder de los discursos y las imágenes como constructoras de realidades, elaborando posturas propias.

Se prevé la visita a un museo de arte de la ciudad de Cba.

3.Selección y organización de las producciones realizadas en vista a la publicación del 2° número de la revista *EL GRITO*. Presentación de la misma.

Además, en cada encuentro se realizará una puesta en común de los trabajos realizados y el seguimiento y evaluación de los procesos personales y colectivos.

(Ver actividades y cronograma detallado en Anexos)

Articulación con el grado y la investigación (hasta 900 caracteres)

El proyecto representa una continuidad iniciada por las Cátedras de Didáctica Especial I y II (Dibujo y Pintura) desde el año 2009 que proponen la inclusión curricular de la extensión como parte fundamental del trayecto de formación en el Profesorado. Esta inclusión posibilitó nuestra participación en esta institución en el año 2014 y 2015 como estudiantes y que continuamos como egresadas en el 2016.

Asimismo, esta práctica extensionista se vincula de manera directa con la línea Investigativa de las mismas Cátedras, Proyecto Secyt 2014-2015 "Un estudio sobre los sentidos de las artes visuales en contextos diversos" y Proyecto Secyt 2016-2017: "Un estudio de las prácticas educativas en artes visuales. El caso de los talleres para adultos en las Universidades Provincial y Nacional de Córdoba".

Bibliografía pertinente (hasta 10 ítems)

-ARGÜELLO Liliana y PARAJE María Gabriel, *Bases para la formulación y evaluación de proyectos*. En BARRIENTOS, Mario A.(Compilación),*Compendio Bibliográfico Asignatura Extensión Universitaria*. Córdoba, Argentina: Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba

-CAMILLIONI, Alicia W. de (2011) *Especial Inclusión y cohesión social.Aportes al debate en el marco de XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria Entrevista*. Revista de Extensión Universitaria. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fé. Argentina.

-HERNÁNDEZ, Fernando (1997) *Educación y cultura visual*. Ed. Kikiriki. Sevilla.

-EISNER, Elliot (1972) (1995) *Educación la visión artística*. Ed. Paidós. Barcelona, España.

-MIRZOEFF, N., (1998), *Una introducción a la cultura visual*, Traducción de García Segura P. (2003), Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

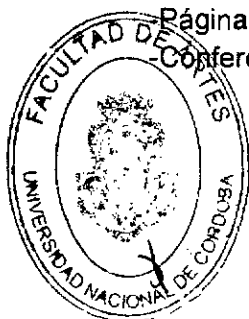
-TORRES SANTOMÉ, Jurjo. (1994) (1998) *Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado*. Ed. Morata. Madrid, España.

-VARGAS VARGAS, Laura y BUSTILLOS DE NÚÑEZ, Laura (1989). *Técnicas participativas para la educación popular. Tomo I y Tomo II*. Ed. Humanitas. Buenos Aires, Argentina.

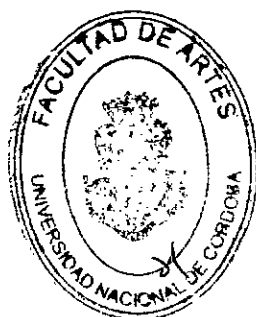
-Página oficial de AMMAR www.ammар.org.ar

-Página oficial AMMAR Córdoba, www.ammар-cordoba.org

-Conferencia de Fernando Hernández "Acciones Reversibles. Seminario sobre arte, educación

y territorio". Barcelona, noviembre de 2008. Recuperado de
www.youtube.com/watch?v=NfXXiyy2Cf0&feature=related
www.youtube.com/watch?v=O9xa9rZelcE&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=pJbSVM3bFUw&feature=endscreen&NR=1
<http://www.youtube.com/watch?v=-zCDmGPVBR8&feature=relmfu>

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN 48/2018
HCD

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Profesorado superior en artes plásticas (Con orientación en escultura)

PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO- ESCULTURA DIDÁCTICA ESPECIAL I

Año Curricular: Tercer año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Olga Susana Argañaraz

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Kevin Cabrera

Distribución Horaria dictada los jueves en el taller de escultura

Atención de alumnos posterior a la hora de clase y por correo electrónico de la cátedra: didacticae1y2@yahoo.com.es

Turno unico:de 14:00 a 17:00 Hs

PROGRAMA ANUAL

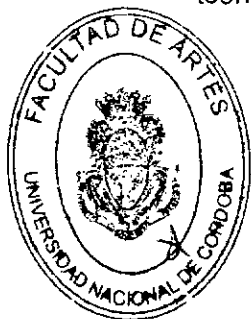
Presentación:

Las conclusiones y los medios de este programa se fundan en la reflexión y el diálogo que en el proceso educativo, requieren un mismo camino, el que hace posible la participación en el descubrimiento, la comprensión y la asimilación de los contenidos y sus exigencias.

Se tiene presente, un doble objetivo; primero, conseguir un mejor ajuste entre sus expectativas de éxito y el rendimiento obtenido y, segundo, posibilitar la adaptación de las actividades y ejercicios presentados a sus propias características; en definitiva ayudarles a construir su propia identidad cognitiva. Enseñarles a los estudiantes a convertir las ideas en hipótesis, comprobando su validez por medio de su experimentación o confrontación con otras ideas, interpretando los resultados obtenidos y reformulando si es necesario el punto de partida.

Esta asignatura se desarrollará en un cuatrimestre tratando contenidos que hacen al campo específico de la enseñanza de la educación sobre el abordaje de las tres dimensiones en el dibujo, en el volumen y su relación con el espacio contenedor y continente.

El avance y proceso de los temas no es estrictamente lineal. Muchas de las teorías y conceptos, autores y especialistas de las artes visuales consultados

aparecen reiteradamente a lo largo de la materia. Debido al hecho que comprender la densidad y complejidad de las preguntas que se hacen los niños al trabajar en las artes visuales es un problema arduo y deslumbrante que debemos abordar en la educación visual y como profesores de la misma.

Objetivos generales

*Interpretar las diferentes concepciones de la bi. y tridimensión para construir un marco propio de reflexión e indagación de la teoría y la práctica de su didáctica.

*Configurar una elección práctica de enseñanza-aprendizaje de la bi. y tridimensión apoyada en el modelo de comprensión socio-comunicativa y de desarrollo humano integral.

*Valorar las principales visiones de la didáctica especial dibujo escultura y su sentido interactivo con el currículum institucional y áulico.

CLASE INTRODUCTORIA

Objetivos:

*Generar y compartir una reflexión propia sobre distintos conceptos de la didáctica y la especialidad en escultura.

Contenidos:

*Conceptos, definiciones y términos sobre didáctica y la educación visual de la tridimensión.

Actividad

Trabajos prácticos

*Se trabajará con guía de preguntas en cartones de colores colocados en la pizarra para luego hacer una mesa redonda con puesta común de los términos trabajados. (Se incorporará la guía a la carpeta de dibujo, más las conclusiones abordadas en la mesa redonda).

Bibliografía:

-Ander -Egg, Ezequiel: Diccionario de educación Editorial Brujas 2012 Córdoba Argentina Pág.60 a 63, 73 a 77, 83 a 84, 95 a 96, 160 a 161, 179 a 180, 194 a 195

-Augustowsky, Gabriela: El arte en la enseñanza Ed. Paidós 2012 Bs. As. Argentina Pág. 153 a 157

_Irene Crespi Jorge Ferrario: Léxico técnico de las artes plásticas 1997 Editorial Universitaria de Bs. As.

UNIDAD N° 1:

El dibujo infantil: ¿por qué dibujar? y ¿cómo se presenta la tercera dimensión en el plano del dibujo?

Objetivos:

*Analizar, comprender e internalizar los conceptos y teorías sobre el dibujo infantil

- * Entender las perspectivas contemporáneas de la didáctica del dibujo.
- * Reconocer la tercera dimensión en el dibujo a través de la observación, de la memoria, de los sentidos, de los gestos y de la inventiva.

Contenidos:

- *Conceptos, definiciones y perspectivas contemporáneas de la enseñanza y del aprendizaje del dibujo.
- *La observación como método.
- *La memoria visual y la representación.

Actividades:

TRABAJOS PRÁCTICO

- *Lectura bibliográfica y elaboración de una síntesis escrita para una puesta en común.
- * Observación y Representación de varios objetos por medio de la memoria visual y bocetos rápidos. (Plenario debate)
- *Representación de manchas y grafismos por técnicas que ponen en acción los diversos sentidos (plenario – debate)
- * Análisis de lo realizado por escrito respondiendo una guía y puesta en común. -Entrega de Carpetas.

Bibliografía unidad n° 1:

- * Brent Wilson, Al Hurwitz y Marjorie Wilson "La enseñanza del dibujo a partir del arte" Capítulo I II y III ED. Paidós 2004
- *Gómez Molina (Coordinador) "Las lecciones del dibujo" Ed. Cátedra, grandes temas 1995. Capítulo I
- *Argañaraz Olga y Darsie Adriana: "Portales abiertos. Un camino hacia lo estético Propuestas metodológicas de relación" Ed. Guadalupe 1998. Pág. 33 a 55
- * Marín Ricardo (coordinador) "Didáctica de la educación artística" Ed. Pearsón 2003 Capítulo 2
- *Pino Parini: "Los recorridos de la mirada del estereotipo a la creatividad" Paidós 2002 Madrid España Pág. 69 a 81

UNIDAD N° 2:

¿Cómo se da en el niño el proceso de desarrollo en la conceptualización de la tercera dimensión?

Objetivos:

- *Conocer el proceso por el cual el niño arriba a la tercera dimensión a través de los aportes bibliográficos.
- *Reflexionar sobre que relación podemos establecer entre las actividades artísticas y educativas.
- *Deliberar sobre el proceso de representación de la tercera dimensión en el niño y el adolescente.

Contenidos:

- *La representación bidimensional y tridimensional.
- *Relación Arte - Educación.

Actividades:

TRABAJOS PRACTICOS

- 1) Lectura bibliográfica por grupo, con un tema para analizar y elaborar una clase teórico y práctica.
- 2) Realización individual de una guía que organiza y trasmite sobre el abordaje de las tres dimensiones por el niño y el adolescente.
- 3) Puesta en común (reflexión y debate)
- 4) Parcial de todos los temas desarrollados en las clases teórico prácticas

BIBLIOGRAFÍA Unidad N° 2

- *Stern, Arno, "La conquista de la tercera Dimensión". 1962 completo
- *Arnheim Rudolf. "Arte y Percepción visual" 1962. Cap IV
- *Elliot Eisner "Educar la visión Artística" Paidós Barcelona 1995. Pág. 1 a 11
- *Berta Nun de Nero "Los proyectos de arte" Ed. Magisterio del Río de la Plata 2005 Capitulo V (Lectura y cultura Visual)
- D.J. Hargreaves "Infancia y educación artística" Ediciones Morata S. L. Tercera edición Madrid Capitulo III
- *Spravkin Mariana Educación Plástica en la escuela un lenguaje en acción. 2005 De consulta en el aula

UNIDAD N°: 3

¿Cómo se representa el volumen y cuales son sus características, procedimientos y técnicas?

Objetivos:

- *Activar sus conocimientos previos sobre escultura y relacionarlos de manera sustancial con cada nueva información técnica y procedimiento para la enseñanza de la materia Dibujo -Escultura I, Didáctica Especial.
- *Investigar materiales y técnicas por medio de la experimentación para seleccionar con fundamento las que puedan ser utilizadas en las escuelas.
- *Concretizar en planes o proyectos de trabajo de experiencia metodológica posible para ser aplicadas en las aulas de las actividades plásticas escultóricas.
- *Discriminar las pautas de evaluación para las distintas actividades.
- *Identificar sus dificultades y habilidades para aprender y así preguntarse qué y cómo debe hacer para que el alumno aprenda de forma consistente los problemas del volumen.
- *Ejercitar la capacidad de concentración e imaginación al abordar contenidos de representación de la masa y el espacio.
- *Descubrir formas escultóricas que se generan por la combinación de materiales opacos y transparentes, por la aplicación de formas abiertas y cerradas y de la diferenciación entre estático y movimiento.

* Resolver obstáculos con la tercera dimensión, para favorecer el desarrollo del pensamiento lógico.

Contenidos:

*Factores que intervienen en la enseñanza -aprendizaje de estrategias de abordaje del volumen en el aula o taller de escultura.

*Contacto físico: ejes equilibrio, peso, tensión y movimientos con diferentes objetos.

*Obstáculos gravedad, movilidad, procedimientos y técnicas

*Descubrir los espacios internos y externos que delimitan las formas, mediante la utilización de diferentes materiales opacos y transparentes.

Actividades:

TRABAJOS PRACTICOS

- Construir con diferentes técnicas y procedimientos trabajos tridimensionales en arcilla, cartón, alambre, acetato, plástico o vidrio.
- Fundamentar características de los trabajos realizados para ser aplicados en la enseñanza del volumen en los diferentes niveles educativos.
- Puesta en común de lo elaborado individualmente de los trabajos escultóricos y de las expresiones escritas sobre los mismos.

BIBLIOGRAFÍA Unidad N° 3:

*Merin, Merodio, y Caride, " Expresión plástica y visual. Seis carpetas" Editó. Narcea. Madrid 1991. Completo

*Berta Nun de Negro y D. Terragni de Molmenti Expresión plástica infantil El trabajo Tridimensional". Ed. Magisterio del Río de la Plata Completo

*Berta Nun de Negro "La expresión Plástica en la escuela primaria". Ed. Magisterio del Río de la Plata. 1987- 2008

*M. A. Co I "Arte infantil Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años" ED. Narcea Madrid 1997 De consulta en el aula

*Argañaraz Olga y Rosales G. Emma Trabajo de Investigación El proceso de construcción de la tridimensión y su ambientación." 2000 CIFYH. De consulta en el aula

D.J. Hargreaves "Infancia y educación artística" Ediciones Morata S. L. Tercera edición Madrid Capitulo VI

*AA VV.: *Procedimientos materiales en la obra escultórica*, Akal Bellas Artes, España, 2009. De consulta en el aula

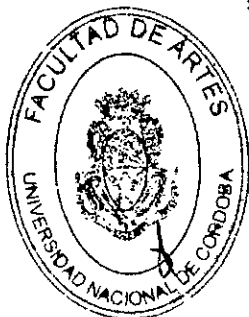
*AA VV.: *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*, Akal Bellas Artes, España, 2006. De consulta en el aula

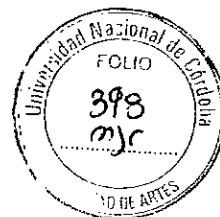
UNIDAD N°: 4

¿Cómo planificar unidades didácticas en las que intervenga el trabajo volumétrico y cómo evaluar a los alumnos en dicha actividad?

Objetivos:

* Planificar actividades para niños o adolescentes, profundizando un contenido seleccionado de la expresión escultórica o tridimensional.

- *Adecuar la planificación a la etapa evolutiva del alumno al que va dirigida.
- *Profundizar la relación de objetivos, contenidos y actividades en un proceso de enseñanza aprendizaje del volumen, el espacio, el objeto o la escultura.
- *Reflexionar como evaluar la actividad plástica

Contenidos:

- * Planificación y evaluación de unidades didácticas.
- * Propuestas de proyectos individuales y grupales.
- * Los códigos del lenguaje artístico.
- * Los materiales y sus características.

Actividades:

TRABAJOS PRÁCTICOS

- 8) Planificar una unidad didáctica seleccionando una etapa del niño o del adolescente
- 9) Realizar fichas de las ventajas e inconvenientes de las técnicas propuestas en la planificación
- 10) Análisis y reflexión sobre bibliografía en el campo de la evaluación.

Bibliografía unidad nº 4:

- *Diseños curriculares en el área de educación artística del ministerio de Cultura y Ed. De la Nación y de la provincia de Córdoba. De consulta en el aula
- *Aguirre, Imanol: Teorías y prácticas en educación artística Editorial. Octaedro Año 2005
- *Consulta de los libros ampliatorios y aportes de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- *AA.VV.: *Técnicas de los artistas modernos*. Tursen S.A., Hermann Blume, Madrid, 1996
- *Eisner, Elliot: "El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa". Barcelona. Paidós. 1998
- *Edelstein, G. y Coria, A.: *Imágenes e imaginación Iniciación a la docencia*. Kapeluz. Bs. As. 1995
- *Efland Arthur "Una historia de la educación del arte" Barcelona Paidos. Colección arte y educación 2002
- *Freggiaro, María Inés: "Los chicos y el lenguaje visual recorridos para producir y apreciar" Colección Biblioteca didáctica
- *Encabo, N. Simón y A. Sorbara "Planificar Planificando Un modelo para armar" Ediciones Colihue argentina 1996
- *Hernández, Fernando: "Educación y cultura visual" Barcelona Octaedro 2000
- *Kaprow, Allan.: "La educación del Des-artista", Segovia, 2007.
- *Lasalla- Matabacas "¿Cómo evaluamos?" Serie comunicación. Ed. Magisterio del Río de la Plata. 1995
- *Marin Viadel, Ricardo: "Investigación en educación artística: Temas, métodos y técnicas de Indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y las culturas visuales". Editorial. Universidad de Sevilla Año 2005.
- *Mirzoeff Nicholas "Una introducción a la cultura visual" Barcelona Paidos 1999
- *Serra José Luis: "Ed. Plástica y visual I" Editex 2011

*Tonucci, F.: "Con ojos de niño" libro efectuado desde unas conferencias por él realizadas en el norte Argentino

Propuesta metodológica

La asignatura se organiza, para alcanzar la apropiación de los contenidos y el desarrollo de técnicas volumétricas, por medio: de guías bibliográficas, ensayos de clases teórica prácticas, experimentación con diversos materiales, exposición de pensamientos y el uso de recursos multimediales.

Se trabaja con distintos tipos de comunicación: dialogo directo, interrelación educador-educando, participación y discusión grupal, comunicación centrada en la tarea, trabajo cooperativo, etc. Con el fin de proveer de experiencias, promover la participación de los alumnos, el desarrollo de los procesos intelectuales, la creatividad, el formular conclusiones, juzgar críticamente y el empleo de técnicas de investigación, para que le sirvan a él, en su futuro rol docente.

Se utilizan recursos de medios audiovisuales, pizarra, visita a museos, escuelas o talleres.

La cátedra dispone de un correo electrónico por donde se envía materiales diversos y se pone a disposición de los alumnos para realizar consultas.

Propuesta evaluatoria

-Cada unidad cierra con una evaluación en la que se considerará la totalidad del proceso desarrollado.

-La evaluación, de carácter formativo, se realizará en forma continua en el seguimiento de los procesos individuales.

Se tendrá en cuenta:

- procesos de trabajo y resultados en relación a los objetivos.
- grado de comprensión y de conceptualización de los contenidos.
- niveles de resolución técnica.
- dedicación a la tarea.

Requisitos de aprobación

Promoción:

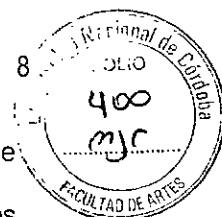
Será promocional el alumno que cumpla con el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Contará con instancias de recuperación tanto de parciales como de trabajos prácticos. Como estipula el reglamento de alumnos en el Art 16 y Art 17.

Regularidad:

Los alumnos regulares son aquellos que cumplen las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán

consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Contará con instancias de recuperación tanto de parciales como de trabajos prácticos como lo estipula el artículo 21 y 22 del reglamento de alumnos

La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente

Examen para alumnos regulares

Se hará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el alumno haya tenido bajo rendimiento.

Examen para alumnos libres:

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES

El alumno libre debe rendir un examen escrito del apunte de la cátedra con un tema entre los siguientes: 1- la enseñanza del dibujo a partir del arte de Brent Wilson. Al Hurwitz, Marjorie Wilson 2- educar la visión artística de Elliot Eisner ¿Porque enseñar arte? 3- didáctica de la expresión primaria de Ricardo Martín Viadel Las expresiones del dibujo infantil y la parte sobre escultura.

De la Unidad 3 y 4 corresponderá presentar un trabajo tridimensional con una ficha que manifieste las ventajas y desventajas para llevarlo a la práctica con niños o adolescentes. Además, una planificación de unidad con contenidos sobre el volumen para nivel primario.

Cronograma tentativo

CRONOGRAMA TENTATIVO			
CLASE	FECHA	UNIDAD	ACTIVIDAD
1	23/3		Presentación de la materia- Teórico y plenario de conceptos generales de la didáctica y la educación <u>Trabajo práctico N 1</u> Responder una guía de preguntas
2	30/3	Unidad N°1 <i>El dibujo infantil: ¿por qué dibujar? y ¿cómo se presenta la tercera dimensión en el plano del dibujo?</i>	<u>Trabajo práctico N 2</u> * Observación y Representación de varios objetos por medio de la memoria visual y bocetos rápidos. (Plenario debate) Elaboración de una síntesis escrita para una puesta en común.
3	6/4	Unidad N°1	<u>Trabajo práctico N 3</u>

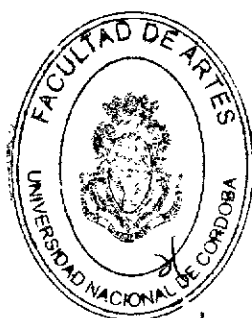

			*Representación de manchas y grafismos por técnicas que ponen en acción los diversos sentidos (plenario – debate) * Análisis de lo realizado por escrito respondiendo una guía y puesta en común. -
4	20/4	Unidad N°2 <i>¿Cómo se da en el niño el proceso de desarrollo en la conceptualización de la tercera dimensión?</i>	<u>trabajo practico N 4</u> Lectura bibliográfica por grupo, con un tema para analizar y elaborar una clase teórico y práctica.
5	27/4	Unidad N°2	<u>trabajo practico N 5</u> Realización individual de una guía que organiza y trasmite sobre el abordaje de las tres dimensiones por el niño y el adolescente. Puesta en común (reflexión y debate)
6	4/5	Unidad N°2	<u>PARCIAL N1</u> de todos los temas desarrollados en las clases teórico prácticas fr la unidad 1 y 2
7	11/5	Unidad N°3 <i>¿Cómo se representa el volumen y cuales son sus características, procedimientos y técnicas?</i>	<u>trabajos prácticos N 6</u> Construir con diferentes técnicas y procedimientos trabajos tridimensionales en arcilla, cartón, alambre, acetato, plástico o vidrio. del volumen en los diferentes niveles educativos.
8	18/5	Unidad N°3	TP N 7: Fundamentar características de los trabajos realizados para ser aplicados en la enseñanza de forma oral y escrita)
9	1/5	Unidad N°3	Puesta en común de lo elaborado individualmente de los trabajos escultóricos y de las expresiones escritas sobre los mismos (muestreo de lo realizado con las diversas técnicas)
10	8/6	Unidad N°4 <i>¿Cómo planificar unidades didácticas en las que intervenga el trabajo volumétrico y cómo evaluar a los alumnos en</i>	<u>Trabajo práctico N 8</u> Planificar una unidad didáctica seleccionando una etapa del niño o del adolescente

		dicha actividad?	
11	15/6	Unidad N°4	<u>Trabajos prácticos N 9</u> Realizar fichas de las ventajas e inconvenientes de las técnicas propuestas en la planificación Análisis y reflexión sobre bibliografía en el campo de la evaluación.
12	22/6	Unidad N°4	<u>PARCIAL N 2</u> sobre lo visto en la unidad 4
13	29/6	Unidad N°4	Recuperatorios de prácticos y parciales adeudados o no aprobados.
14	6/7	Cierre de la materia	Firma de libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Profesorado superior en artes plásticas (Con orientación en escultura)

PLAN 1985

Asignatura: : DIBUJO- ESCULTURA II DIDÁCTICA ESPECIAL

Año Curricular: cuarto

Materia cuatrimestral

Equipo Docente:

Prof. Adjunto: a cargo Olga Susana Argañaraz

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Kevin Cabrera Zapata

Distribución Horaria

Turno único: viernes de 13:30 a 17:00 Hs En el Granero o Cabaña.

Horario de consulta:

Atención de alumnos una hora anterior del comienzo de clase y por correo electrónico de la cátedra didacticae1y2@yahoo.com.ar

PROGRAMA

FUNDAMENTACION:

La distribución del programa de Dibujo Escultura II, Didáctica Especial, se establece en los siguientes postulados básicos que definen su funcionalidad.

La didáctica es una disciplina de carácter teórico científico, en nuestro caso es también, un taller de arte visual que opera en un contexto de formación docente y de práctica de técnicas bi – tridimensionales para el nivel universitario, de institutos superiores y de nivel terciario, por lo tanto en su ejecución debe procurar que el estudiante se ubique en su futuro rol de educador artístico que sustenta cada situación de enseñanza aprendizaje del Dibujo y de la Escultura.

El desarrollo del programa toma como marco de referencia a una educación tanto personalizada como de grupos masivos. Además, una educación permanente e interdisciplinaria, donde se intenta que el alumno desarrolle una actitud reflexiva crítica y creativa frente a su carrera y a la realidad educativa circundante.

La metodología elegida tiene como propósito crear un ámbito para la reflexión e instrumentar al futuro docente a través de experiencias directas, la participación activa y la relación permanente entre teoría, práctica y realidad en la estrategia de enseñanza aprendizaje del Dibujo y de la Escultura.

El desarrollo del taller se concibe como un espacio que permite a los alumnos reconocer su saber en el orden escultórico para ser incorporado en la enseñanza del ámbito terciario, superior y universitario.

La producción de composiciones escultóricas y el desarrollo de actividades recreativas son un punto de partida para debatir significados vinculados a lo estético, a lo expresivo escultórico y a los proyectos educativos en el hacer artístico.

OBJETIVOS GENERALES:

- * Tomar conciencia del significado e importancia de la función docente asumiéndola con responsabilidad e idoneidad.
 - * Analizar a través de la lectura reflexiva y la discusión grupal el Plan vigente de la Escuela de Arte de la U.N.C., reglamento de trabajos finales y material bibliográfico específico en metodología para nivel terciario, universitario e institutos superiores.
 - * Formular Objetivos y Contenidos analizándolos y clasificándolos para ser utilizados en el nivel correspondiente, en la representación del volumen y del espacio.
 - * Promover actividades para el desarrollo de la creatividad y la representación bi y tridimensional del volumen y el espacio.
 - * Investigar materiales, procedimientos, técnicas y métodos para los distintos años de la Escuela De Arte, a través del plan vigente, los programas actuales y la experiencia vivida en la Escuela de Arte de la U.N.C.
 - * Aprender a evaluar su propia creatividad, planificaciones, proyectos y experiencias tridimensionales.
 - * Valorar la importancia del hacer docente en el nivel terciario, universitario y en el nivel superior de los institutos.
-

UNIDAD Nº 1

Panorama de la Educación Superior y la dimensión curricular

OBJETIVOS:

- * Conocer el medio universitario y la realidad de la Escuela De Arte, a través de aportes bibliográficos y su propia experiencia en su paso por la universidad.
- * Extraer los aspectos conceptuales y técnicos de los programas de la Escuela De Arte del área de Escultura.
- * Reflexionar sobre la dimensión curricular y los ejes que posibilitan la elaboración de programas de estudio.
- * Adquirir una actitud crítica ante lo leído.
- * Configurar cuadros, guías, etc. Que demuestren los conocimientos adquiridos.

CONTENIDOS:

- * El proceso de aprendizaje y la metodología de la enseñanza en el nivel superior
- * El rol del docente universitario.
- * Nociones básicas para la organización curricular y la elaboración de programas
- * La enseñanza de la tridimensión en el plan vigente de la Escuela De Arte de la U.N.C.

* Contenidos que se pueden desarrollar en este nivel y que apoyen la formación estética del alumno universitario.

ACTIVIDADES:

- a) Lectura bibliográfica
- b) Elaborar esquemas que organicen la información a través de la reflexión crítica de la experiencia vivida en la universidad distinguiendo metodologías diversas, la relación entre trabajo y educación y el pensamiento de los autores.
- c) Puesta en común de lo organizado y analizado.

BIBLIOGRAFIA Obligatoria Unidad Nº 1:

- *Altbach, Phillip G. y Gill Peterson, Patti Mc. "Educación superior en el siglo XXI Desafío global y respuesta nacional" ED. Biblos 2000. Capitulo temático Pág. 21 a 29 y America latina...Pág. 77 a 88
- *Carlino Paula: "Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción a la alfabetización académica" Fondo de cultura económica argentina séptima edición Argentina 2013. Cap. 2 Pág. 67 a 94
- *Malet Ana María y Monetti Eida "Debates universitarios acerca de lo didáctico y la formación docente" Colección universidad Argentina 2014. Cap 1 Pág. 17 a 24 y cap 10 Pág. 89 a 93
- *Parsons. Michael J "Como entendemos el arte" Una perspectiva cognitiva-evolutiva de la experiencia estética. Paidós Arte y Educación 2002 publicación en castellano. Pág. 9 a 176
- *Pierrella Maria Paula *.La autoridad en la Universidad Vínculos y experiencias entre estudiantes, profesores y saberes". Ed. Paidós Argentina 2014 (Introducción).

UNIDAD Nº 2

La enseñanza del volumen en la representación bidimensional.

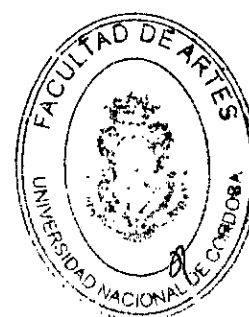
OBJETIVOS:

- *Analizar las estrategias para la enseñanza del volumen masa espacio, en la representación bidimensional.
- * Reflexionar sobre el desarrollo de las habilidades y destrezas en los procesos implícitos en cada modo de trabajar.
- * Profundizar los modos de planificar para una clase.

CONTENIDOS:

MÉTODOS PARA LA REPRESENTACIÓN:

- * Observación del natural
- * Representar geometría en el espacio y analizar la estructura interna de los mismos.
- * Croquis, dibujo gestual, memoria visual.
- * Distintos soportes para dibujar
- * Planificación de una clase.

ACTIVIDADES:

- a) Trabajos de representación tridimensionales en el dibujo
- b) Elaborar criterios de análisis de la práctica realizada en función de establecer relaciones con el aprendizaje del dibujo en la educación terciaria, universitaria y superior.
- c) Arriesgar planificaciones de clase para los contenidos analizados considerando el nivel superior al que se quiere dirigir.

BIBLIOGRAFIA Obligatoria Unidad Nº 2:

- * AAVV "Didáctica de las artes visuales y la cultura visual Akal Bellas artes Madrid 2011 (Completo)
- * Juan José Gómez Molina (coord.) Las lecciones del dibujo Ed. Cátedra, arte, grandes temas 1995. Cap. 2 Pág. 169 a 188
- * Marta Traba Variaciones en torno a los dibujos de los escultores selección de textos compilados por el museo de arte Moderno de Bogotá Ed. Planeta Colombina Ed. S.A. 1984.
- Maier, M. "procesos elementales de proyectación y configuración "Barcelona Gustavo Gili, 1982 (Temas: La forma, Sintaxis, contorno y Estructura)

UNIDAD Nº 3

Procesos para enseñar el volumen en la representación tridimensional

OBJETIVOS:

- * Arriesgar un programa anual para una cátedra de escultura de la Escuela De Arte, teniendo en cuenta las lecturas bibliográficas de la unidad nº 1 en los elementos curriculares.
- * Definir ejes que posibiliten la representación tridimensional
- * Profundizar los contenidos de los procedimientos técnicos para ser aplicados en este nivel de aprendizaje.
- * Comprender el funcionamiento de las maquinarias de la Escuela de Arte y la de los distintos procedimientos de la escultura.

CONTENIDOS:

- * Procedimientos aditivos sustractivos, constructivos y mixtos.
- * Elementos básicos para la comprensión y realización del volumen. (Métodos, técnicas, procedimientos y uso de herramientas manuales, eléctricas y neumáticas)
- * Programas anuales.

ACTIVIDADES:

- a) Lectura bibliográfica
- b) Análisis reflexivo de las planificaciones realizadas, considerando las interrelaciones por áreas y por niveles
- c) Llevar a cabo prácticas escultóricas propuestas para cada área o nivel.

BIBLIOGRAFÍA Obligatoria Unidad nº 3:

- * Plan de estudio 2014
- * programas del área de escultura de la mencionada escuela de los años lectivos 2015.
- * Bibliografía sugerida por los alumnos.
- * Bruno Adriani: "Los problemas del escultor" 1949 Ed. Argos, Argentina. Pág. 8 a 122
- * Javier Sauras: "La escultura y el oficio del escultor" ed. Del Serbal 2003 Pág. 18 a 36
- * Entrevistas al encargado del pañol de Herramientas de la Escuela de Arte de la U.N.C.

UNIDAD Nº 4

¿Qué es un proceso escultórico? Espacio de propuestas.

OBJETIVOS:

- * Analizar el reglamento de trabajos finales y las lecturas de monografías llevadas a cabo con el mencionado reglamento.
- * Organizar una propuesta o proyecto de trabajo final, describiendo pasos a seguir y tiempo tentativo a utilizar.
- * Arriesgar pautas de evaluación de los mismos.

CONTENIDOS:

- * Reglamento de trabajos finales: papel del egresado, producción y medio.
- * Proceso escultórico.
- * Pasos para realizar una obra tridimensional (Organización compositiva de una obra, boceto volumétrico, maqueta y relación con el entorno).
- * Organización y evaluación de un trabajo final. (En relación con lo enseñado en la carrera y de acuerdo al reglamento de tesis).

ACTIVIDADES:

- a) Lectura del reglamento y monografías de trabajos finales y entrevistas a docentes de la Escuela de Arte
- b) Realización de un proyecto de trabajo final para permitirle evaluar, el propio y el de sus compañeros, identificando objetivos, contenidos y sustentando viabilidades técnicas y posibilidades del medio.

BIBLIOGRAFIA Obligatoria Unidad n º 4:

- * Trabajos finales de alumnos de la Escuela. De Arte de la U.N.C.
- * AAVV Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico Editorial Akal Bellas artes Madrid 2008 Pág. 7 a 170
- * AAVV Procedimientos y materiales en la obra escultórica Editorial Akal Bellas artes Madrid 2009 Pág. 9 a 75
- * Reglamento de trabajos finales vigente en la Escuela de arte. De Arte de la U.N.C.
- * Crespi Irene, Ferrario, Jorge. "Léxico. Técnico De las artes plásticas "Edic. Colihue. Bs. As. 1989. Pág. 1 a 106.
- * Hans Joachim Albrecht, "Escultura en el siglo XX" Ed. Blume 1981. Pág. 80 a 165

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

- * BOTTA, MIRTHA "Tesis monografías e informes" Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción Ed. Biblos 2002
- *COMPILATION Víctor 3-D.: New Perspectives in Sculpture and Installation, Ed Phaidon China, 2009.
- *DANTO, ARTHUR.: El abuso de la belleza: la estética y el concepto de arte, Paidós, Buenos Aires, 2005. Trad. Carlos Roche. Título original: The Abuse of Beauty. Open Court, Chicago, 2003.
- *DIÉGUEZ, ALBERTO J. Coordinador "Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social comunitario Ed. Espacio 2002
- *GUASCH, ANA MARÍA.: El arte último del siglo XX – Del post minimalismo a lo multicultural, Alianza, Madrid, 2005. 1ra. edición Alianza, Madrid, 2000.
- *GUASCH, ANA MARÍA.: Arte y archivo 1920 – 2010 Genealogías, tipologías y discontinuidades Akal / arte contemporáneo Madrid 2011

PROPUESTA METODOLOGICA

En primera instancia, se realizará una aproximación al nivel superior a partir de la puesta en común de experiencias personales, por el paso por la universidad de los alumnos, para explicitar en base de diferentes métodos de enseñanza- aprendizaje, supuestos respecto a la expresión, a la construcción de conceptos prácticos de técnicas y abordajes formales sobre la escultura y su ambientación.

Una segunda instancia corresponderá a la caracterización, por un lado, de las particularidades de las composiciones plásticas del dibujo y la escultura y por otro, su puesta en tensión con las actividades artísticas universitarias y/o superiores.

Un tercer momento, incluirá actividades de creación de planificaciones y proyectos escultóricos que

Generarán análisis colectivos e individuales, a través de diferentes métodos de evaluación.

La cátedra dispone de un correo electrónico por donde se envía materiales diversos y se pone a disposición

de los alumnos, para realizar consultas.

PROPUESTA EVALUATORIA

-Cada unidad cierra con una evaluación en la que se considerará la totalidad del proceso desarrollado, como de carácter formativo, de un seguimiento de los procesos individuales.

Se tendrá en cuenta:

- procesos de trabajo y resultados en relación a los objetivos.
- grado de comprensión y de conceptualización de los contenidos.

- niveles de resolución técnica.
- dedicación a la tarea.

Requisitos de aprobación

Promoción:

Será promocional el alumno que cumpla con el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Contará con instancias de recuperación tanto de parciales como de trabajos prácticos. Como estipula el reglamento de alumnos en el Art 16 y Art 17.

Regularidad:

Los alumnos regulares son aquellos que cumplen las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Contará con instancias de recuperación tanto de parciales como de trabajos prácticos como lo estipula el artículo 21 y 22 del reglamento de alumnos

La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente

Examen para alumnos regulares

Se hará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el alumno haya tenido bajo rendimiento.

Examen para alumnos libres:

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de libres.

El alumno libre debe rendir un examen escrito del apunte de la cátedra con un tema entre los siguientes: 1- Malet Ana Maria y Monetti Elda "Debates universitarios acerca de lo didáctico y la formación docente" Colección universidad Argentina 2014. Cap 1 Pág.17 a 24 y cap 10 Pág. 89 a 93

2-*Pierrella María Paula .La autoridad en la Universidad Vínculos y experiencias entre estudiantes, profesores y saberes". Ed. Paidós Argentina 2014 (Introducción).

De la Unidad 3 y 4 corresponderá presentar un trabajo tridimensional con una ficha que manifieste las ventajas y desventajas para llevarlo a la práctica con estudiantes

universitarios. Además, una planificación de unidad con contenidos sobre el volumen para ese nivel.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

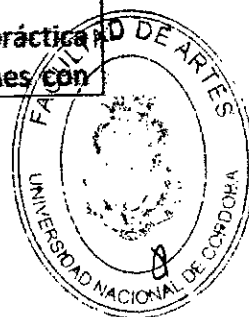
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

CRONOGRAMA TENTATIVO

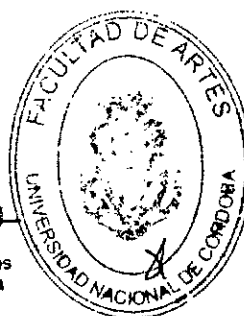
CLASE	FECHA	UNIDAD	ACTIVIDAD
1	4/8		Presentación de la materia- <u>TP N 1</u> Responder una guía de preguntas sobre sus trayectoria por la carrera y los contenidos desarrollados en el área de escultura. Plenario y entrega de un escrito a la clase siguiente
2	11/8	Unidad N°1 <u>Panorama de la Educación Superior y la dimensión curricular</u>	<u>TP N 2</u> a) Lectura bibliográfica b) Elaborar esquemas que organicen la información a través de la reflexión crítica de la experiencia vivida en la universidad distinguiendo metodologías diversas, la relación entre trabajo y educación y el pensamiento de los autores. (Relación con la unidad n° 1).
3	18/8	Unidad N°1	<u>TP N 3</u> a) Puesta en común de lo organizado y analizado. b) Entrega de un escrito
4	25/8	Unidad N° 2 <u>La enseñanza del volumen en la representación</u>	<u>TP N 4</u> a) Trabajos de representación tridimensionales en el dibujo b) Elaborar criterios de análisis de la práctica realizada en función de establecer relaciones con

		bidimensional.	el aprendizaje del dibujo en la educación terciaria, universitaria y superior.
5	1/9	Unidad N° 2	<u>TP N 5</u> a) Arriesgar planificaciones de clase para los contenidos analizados considerando el nivel superior al que se quiere dirigir. b) Entrega de las mismas por escrito.
6	8/9	Unidad N° 2	<u>PARCIAL N 1</u> de todos los temas desarrollados en las clases teórico prácticas sobre la unidad 1 y 2
7	15/9	Unidad N° 3 Procesos para enseñar el volumen en la representación tridimensional	<u>TP N 6</u> a) Lectura bibliográfica y análisis reflexivo de las planificaciones realizadas en la unidad, considerando las interrelaciones por áreas y por niveles
8	29/9	Unidad N° 3	<u>TP N 7:</u> a) Llevar a cabo prácticas escultóricas propuestas para cada área o nivel.
9	6/10	Unidad N° 3	<u>TP N 8</u> a) Presentación de lo realizado
10	13/10	Unidad N° 4 ¿Qué es un proceso escultórico? Espacio de propuestas.	<u>TP N 8</u> a) Lectura del reglamento y monografías de trabajos finales y entrevistas a docentes de la Escuela de Arte
11	20/10	Unidad N° 4	<u>TP N 9</u> a) Realización de un proyecto de trabajo final para permitirle evaluar, el propio y el de sus compañeros, identificando objetivos, contenidos y sustentando viabilidades técnicas y posibilidades del medio.
12	27/10	Unidad N° 4	<u>PARCIAL N 2</u> sobre lo visto en la unidad 4
13	3/11	Unidad N° 4	Recuperatorio de prácticos y parciales adeudados o no aprobados.
14	10/11	Cierre de la materia	Firma de libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018
HCD

Dic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

[Handwritten signature]
10/11/2022

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (Pintura) PLAN 1985

Asignaturas:

DIDÁCTICA ESPECIAL II (DIBUJO- PINTURA)

Año curricular: 4º Año. Especialidad: Pintura.

Materia: Cuatrimestral. 2º Cuatrimestre.

Equipo Docente:

Prof. Titular: Sara Inés Carpio.

Ayudante Alumno: Lorena Dolce.

Distribución Horaria: Jueves de 9:30 hs. a 12:30 hs.

Proyecto de Extensión de la Cátedra: CENPA-AMMAR- y

Taller de arte Impreso. Una mirada amplia sobre producciones artísticas y estéticas.

(Penitenciaría Padre Reverendo Padre Luchesse, Bouwer)

Horario de atención a estudiantes: Jueves de 13:00 hs. a 14:00 hs.

Consulta: <https://www.facebook.com/groups/1462268500674372/>

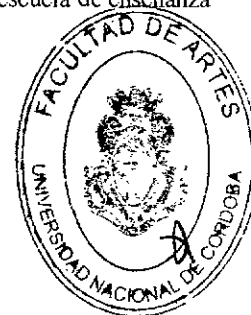
Introducción:

Desde la Cátedra de Didáctica Especial II (Dibujo-Pintura) planteamos la enseñanza de las Artes Visuales a través de la relación teoría – praxis –teoría. Creemos que la puesta en práctica de la teoría y la reflexión crítica que ésta implica, forjan la construcción de nuestro objeto de conocimiento y además posibilitan reconstruir el sentido social de la enseñanza de las Artes Visuales. Desde ese marco se propiciarán actividades para que las/los estudiantes realicen prácticas pedagógicas en el CENPA¹- AMMAR.(Centro Educativo Nivel Primario Adultos- Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas).

En el año 2017 continuaremos con el proyecto de Extensión de la Cátedra: “La búsqueda de los tesoros. La creación de libros objetos como medio de expresión y comunicación”. (Ver Anexo Didáctica Especial I. Dibujo –Pintura) que se lleva a cabo en las instalaciones de CENPA A.M.M.A.R dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, además forma parte del proyecto de investigación de la Cátedra (Secyt 2014-2015 y 2016-2017)².

¹Dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y a cargo de tres egresadas del Profesorado y Licenciatura de esta Facultad. El proyecto forma parte del proyecto de investigación de la Cátedra (Secyt 2014-2015 y 2016-2017).

² Cabe destacar que se han realizado prácticas en diferentes contextos, entre los que podemos mencionar: talleres de Video minuto en escuelas primarias urbanas en la zona escolar 5120 de Punilla Sur dirigidos a niñas y niños (2009-2010); talleres de capacitación con medios audiovisuales para docentes de Punilla y los de la escuela primaria urbano, marginal, rural República de Costa Rica ruta 9 sur (2011); a partir del 2013 la participación en el Programa de Extensión, Centro Editor “La Sofia Cartonera” de la FFyH, con talleres de libros cartoneros y de artes visuales en la escuela primaria para adolescentes y adultos en la cooperativa AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) y un taller de libros cartoneros para docentes de nivel inicial y primario en la escuela de Bº Los Inquilinos de Villa Carlos Paz, Nueva Latinoamérica entre otras escuelas de la zona del Valle de Punilla; en el año 2014 se trabajó en escuelas rurales y urbanas de Punilla Sur, la escuela pública de enseñanza primaria, urbano marginal Canónigo Piñeiro ubicada en Campo de la Ribera, la escuela de enseñanza especial “Don Orione” entre otras instituciones y organizaciones.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (Pintura) PLAN 1985

Asignaturas:

DIDÁCTICA ESPECIAL II (DIBUJO- PINTURA)

Año curricular: 4º Año. Especialidad: Pintura.

Materia: Cuatrimestral. 2º Cuatrimestre.

Equipo Docente:

Prof. Titular: Sara Inés Carpio.

Ayudante Alumno: Lorena Dolce.

Distribución Horaria: Jueves de 9:30 hs. a 12:30 hs.

Proyecto de Extensión de la Cátedra: CENPA-AMMAR- y

**Taller de arte Impreso. Una mirada amplia sobre producciones artísticas y estéticas.
(Penitenciaría Padre Reverendo Padre Luchesse, Bouwer)**

Horario de atención a estudiantes: Jueves de 13:00 hs. a 14:00 hs.

Consulta:<https://www.facebook.com/groups/1462268500674372/>

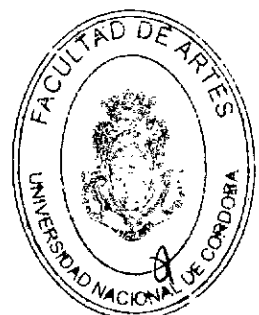
Introducción:

Desde la Cátedra de Didáctica Especial II (Dibujo-Pintura) planteamos la enseñanza de las Artes Visuales a través de la relación teoría – praxis –teoría. Creemos que la puesta en práctica de la teoría y la reflexión crítica que ésta implica, forjan la construcción de nuestro objeto de conocimiento y además posibilitan reconstruir el sentido social de la enseñanza de las Artes Visuales. Desde ese marco se propiciarán actividades para que las/los estudiantes realicen prácticas pedagógicas en el CENPA¹- AMMAR.(Centro Educativo Nivel Primario Adultos- Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas).

En el año 2017 continuaremos con el proyecto de Extensión de la Cátedra: “La búsqueda de los tesoros. La creación de libros objetos como medio de expresión y comunicación”. (Ver Anexo Didáctica Especial I. Dibujo –Pintura) que se lleva a cabo en las instalaciones de CENPA A.M.M.A.R dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, además forma parte del proyecto de investigación de la Cátedra (Secyt 2014-2015 y 2016-2017)².

¹Dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y a cargo de tres egresadas del Profesorado y Licenciatura de esta Facultad. El proyecto forma parte del proyecto de investigación de la Cátedra (Secyt 2014-2015 y 2016-2017).

² Cabe destacar que se han realizado prácticas en diferentes contextos, entre los que podemos mencionar: talleres de Video minuto en escuelas primarias urbanas en la zona escolar 5120 de Punilla Sur dirigidos a niñas y niños (2009-2010); talleres de capacitación con medios audiovisuales para docentes de Punilla y los de la escuela primaria urbano, marginal, rural República de Costa Rica ruta 9 sur (2011); a partir del 2013 la participación en el Programa de Extensión, Centro Editor “La Sofía Cartonera” de la FFyH, con talleres de libros cartoneros y de artes visuales en la escuela primaria para adolescentes y adultos en la cooperativa AMMAR(Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) y un taller de libros cartoneros para docentes de nivel inicial y primario en la escuela de Bº Los Inquilinos de Villa Carlos Paz, Nueva Latinoamérica entre otras escuelas de la zona del Valle de Punilla; en el año 2014 se trabajó en escuelas rurales y urbanas de Punilla Sur, la escuela pública de enseñanza primaria, urbano marginal Canónigo Piñeiro ubicada en Campo de la Ribera, la escuela de enseñanza especial “Don Orione” entre otras instituciones y organizaciones.

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Asimismo asumimos la carga anexa del espacio curricular de Didáctica Especial II (Dibujo-Grabado), en donde desarrollaremos aspectos teóricos y prácticos, los primeros en las clases expositivas de los días jueves, en tanto que los días viernes (ver cronograma), conjuntamente con la Profesora Asistente Lic. Alejandra Hernández se desarrollarán los talleres orientados a técnicas de superficie³: serigrafía, grabado digital y litografía (no tóxica).

Fundamentos:

La materia Didáctica⁴ Especial II -Dibujo y Pintura-, en el Plan de Estudio 1985, está ubicada en el cuarto nivel luego del cursado de las Didácticas Especiales de las tres orientaciones (Pintura, Grabado y Escultura), es obligatoria para las/ los estudiantes que cursan el Profesorado con orientación en Pintura del Plan '85.

Los contenidos seleccionados proponen la puesta en acción en el pensamiento y las prácticas, las "viejas y nuevas categorías de la didáctica"⁵, y la generación de debates en torno al sujeto que enseña y el que está en situación de aprender a enseñar.

Esto implicará una doble cuestión a sondear: los fuertes vínculos con determinadas formas de "hacer arte" y la fuerte impronta en relación al objeto estudio, es decir: "cómo se ha aprendido el lenguaje de las Artes Visuales"⁶. Significará propiciar operatorias no solo para construir algunas de formas de aprender y enseñar en Artes Visuales sino para desconstruir desde una mirada crítica dichas construcciones.

Por otra parte se propone un sucinto recorrido histórico de los enfoques de enseñanza en Artes Visuales, en los que podemos reconocer diferentes perspectivas, la tradicional o académica, la autoexpresión creadora, la educación artística basada en las disciplinas, la cultura visual y la que vincula arte y sociedad.

En tal sentido nos interesa reflexionar en torno a las condiciones socio-históricas de producción del conocimiento de la enseñanza de las Artes Visuales, campo⁷ en donde se tensionan aspectos teóricos y prácticos específicos y de otras disciplinas. Asimismo lo hacemos desde una concepción signada por los cambios que experimentan -y los procesos que suponen- los sujetos protagonistas de la enseñanza, docentes, estudiantes y el contexto social-cultural.

Los estudiantes podrán acceder a cuerpos teóricos a través de la bibliografía específica y prácticas en el taller con el objetivo de interpretar, explicar y descubrir nuevos datos o

Este año proponemos recuperar el trabajo de campo iniciado en el la Cátedra de Didáctica Especial I (Primer cuatrimestre del año 2017) En el Cenpa-Ammar.

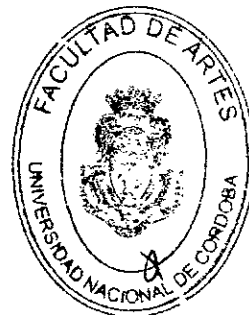
³ Como se proponen en Programa de la profesora Cristina Fassá.

⁴ Algunos especialistas definen la didáctica como la disciplina que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza que en el caso de la Didáctica Especial está orientada a la Enseñanza de las Artes Visuales.

⁵(...) "viejas categorías de la didáctica(los objetivos, los contenidos, el currículum, la evaluación, etc.), y la incorporación de nuevas (la transposición didáctica, el currículum oculto, la cultura académica, el discurso en el aula, la negociación de significados, etc." (Edelstein, G. 1996: 76-77)

⁶ (...) "La construcción metodológica (...) no es absoluta sino relativa. Se conforma a partir de la estructura conceptual (...) de la disciplina y la estructura cognitiva de los sujetos en situación de apropiarse de ella." (Edelstein, G. 1996: 81-82).

⁷ Bourdieu define los campos sociales como "espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias". (Bourdieu, P. 1987: 108)

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

descripciones de procesos; vincular la teoría con datos de la experiencia y construir conceptos y enfoques renovados que serán plasmados en el diseño de Proyectos Integrados⁸ en Artes Visuales⁹.

Es así que planteamos profundizar social y profesionalmente el conocimiento de nuestro objeto mediante la integración de los trabajos prácticos, el material teórico y la recuperación de la experiencia de las prácticas en el taller del Cenpa-Ammar.

Los estudiantes que no hayan cursado la Didáctica I deberán realizar la experiencia de observación y práctica pedagógica en contextos formales y no formales: Nivel Primario de Enseñanza y Superior Universitario, museos, talleres de artistas, centros de recreación y organizaciones sociales.

Suponemos que todas estas acciones permitirán tensionar los contenidos y metodologías que “creemos conocer”, e incentivar nuevas búsquedas a la vez que reflexionar críticamente en torno a la enseñanza del Lenguaje de las Artes Visuales.

Como construcción de ámbitos indagatorios conceptuales y empíricos- desde la Cátedra ofrecemos tres direcciones complementarias o núcleos problemas:

1. Aproximaciones desde lo Político- Institucional

- Incorporación del Cenpa - Ammar para realizar prácticas extensionistas. Se proponen otras instituciones: de nivel primario y Superior Universitario, museos, organizaciones sociales, talleres de artistas.
- Instrumentos para observar e indagar el objeto de estudio con el objetivo de identificar problemas vinculados con la enseñanza de las artes visuales¹⁰. Recuperación de observaciones, registros y prácticas, aspectos descriptivos, analíticos, reflexivos-críticos¹¹ y propositivos (Realizados en la Didáctica Especial I –Dibujo-Pintura)
- Diseño de un **Proyecto integrado**. Aproximaciones al contexto social-cultural e institucional-áulico, aproximaciones diagnósticas, marco teórico - metodológico, la planificación, la secuencia didáctica, la construcción de materiales didácticos, criterios de evaluación, evaluación del proyecto.

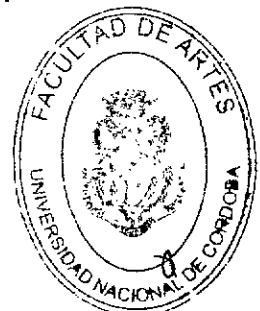
2. Aproximaciones desde lo epistemológico:

⁸Ver anexo Trabajo Final.

⁹ Las prácticas artísticas contemporáneas están fuertemente signadas por tres tendencias: Las tradicionales como lo son la pintura, dibujo, escultura y el grabado. Las de menor tradición, institucionalizadas en el transcurso del siglo XX: fotografía, performances, video, instalación, video instalación, intervenciones, net.art etc. Las emergentes, que instalan entrecruzamientos, intercambios e influencias reciprocas, es decir una dinámica heterogénea. Esto propone nuevas categorías, tornando aún más complejo nuestro campo de producción, referente conceptual y procedimental de la Cátedra de Didáctica Especial II.

¹⁰ En la Cátedra de Didáctica Especial I (Dibujo-Pintura) –de cursado inmediatamente anterior a DEII- se desarrollan contenidos afines a los que en esta materia son propuestos. Además, en la primera instancia del trayecto de formación inicial (Didáctica General) las/os estudiantes tienen experiencia de observación de prácticas que serán recuperadas y profundizadas- desde la especificidad disciplinar.

¹¹ Se recuperarán observaciones y prácticas realizadas en el primer cuatrimestre en la Cátedra de Didáctica I (Dibujo-Pintura), que en tanto experiencias preexistentes permitirán la continuidad de un proceso iniciado, o bien comenzar en otro contexto a determinar.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Sucinto recorrido en la historia de la construcción del conocimiento en la enseñanza de las Artes Visuales en occidente.
- Diseño de mapas con las diversas perspectivas y enfoques¹² de la enseñanza de tal manera identificar los conceptos y procedimientos dominantes de la enseñanza en las artes visuales y su posible vinculación con conceptos y métodos de la producción artística. Desarrollo histórico de la enseñanza de las artes visuales: marcos teóricos, metodológicos, eje que predomina y rol del docente en los siglos: XX y XXI.
- 3. **Aproximaciones desde la producción de objetos artísticos:**
 - Producciones con el objetivo de indagar y experimentar conceptos, técnicas y materiales empleados en la producción artística. Describir y analizar los conceptos, técnicas y materiales aplicados. Valerse de dichos aprendizajes para elaborar propuestas de enseñanza.

Objetivos Generales

- Reconocer la complejidad de la enseñanza de las Artes Visuales en relación a: problemáticas de los sujetos, los marcos institucionales y los contextos socio-culturales.
- Identificar problemas de la enseñanza de las Artes Visuales a partir de la observación y prácticas realizadas.
- Ampliar los marcos referenciales-conceptuales y empíricos- devenidos de la tensión teoría-práctica.
- Reconocer la producción de conocimiento en los contextos de enseñanza: concepto/proceso/producto/circulación/recepción.
- Diseñar Proyectos Integrados en las Artes Visuales con coherencia conceptual y metodológica.

Núcleo problema

-1-

Aproximaciones desde lo Político- Institucional

Eje Temático

El diseño de Proyectos Integrados en Artes Visuales como práctica social.

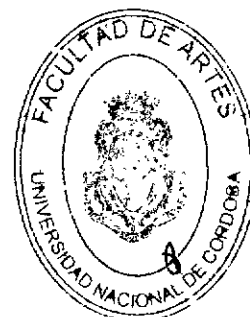
Objetivos específicos

- Diseñar proyectos que integren las Artes Visuales y otras disciplinas.
- Reconocer qué es y qué no es un proyecto integrado en Artes Visuales.
- Implementar un Proyecto integrado en Artes Visuales.
- Reconocer la importancia de la evaluación de los Proyectos.

Contenidos:

Los orígenes de la modalidad de curriculum integrado. Rastreo histórico. La política de fragmentación de los procesos de producción y su vinculación con la fragmentación de la

¹² Reconocer las diferentes teorías existentes de la enseñanza de las artes visuales en el siglo XX y XXI ya introducidas en la Didáctica Especial I (Dibujo-Pintura) del Plan de estudio '85, cuya ubicación curricular está inmediatamente anterior a esta materia.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

cultura escolar. Justificación del curriculum integrado¹³. ¿Qué es un proyecto integrado? Características y fases del Método de Proyectos: Diseño y evaluación de proyectos. (Aproximaciones a los diferentes contextos de intervención -institucional -áulica-, características y localización de los destinatarios, objetivos y metas a alcanzar, objetivos generales, específicos, metas del proyecto, descripción de actividades y tareas, cronograma de actividades, revisión de obstáculos, costos).

Proyectos asociados con Museos, talleres de artistas, instituciones educativas diversas y Nivel Primario y Universitario.

Los proyectos integrados en Artes Visuales como práctica social, implicancias: Relatos de la experiencia del proyecto de los Proyectos de Voluntariado Universitario desarrollados en la Cátedra, convocatorias: 2009, 2010, 2011, 2013 y 2017. Descripción, análisis y reflexión crítica de procesos y producciones.

Actividades: Descripción, análisis y reflexión de Proyectos Integrados en Artes Visuales. Observación, registro y práctica en el Cenpa Ammar y otros contextos propuestos por la Cátedra o sugeridos por las/os estudiantes. Diseño de un Proyecto Integrado en Artes Visuales tomando como referencia las prácticas realizadas¹⁴.

Criterios de evaluación:

Descripción del contexto, interpretación diagnóstica.

Diseño y coherencia conceptual y metodológica del Proyecto Integrado.

Modalidad de evaluación: Trabajo Final.

Bibliografía básica:

ACHILLI, Elena Libia (2000). *Investigación y Formación Docente*. Laborde. Rosario. (2004). CARPIO, Sara (2010). *Un proyecto de construcción colectiva: talleres de capacitación y producción audiovisual para docentes en el nivel primario de enseñanza*. Ponencia .5º Foro de extensión universitaria Compromisos de la universidad pública. 25 y 26 de agosto. Ciudad universitaria. Córdoba.

EISNER, Elliot (1998). *El ojo ilustrado*. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.

GUBER, Roxana (2001) *La etnografía. Método, campo y reflexibilidad*. Norma. Bogotá, Colombia. 2004.

(1991) *El salvaje metropolitano*. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidós. Buenos Aires, Argentina. (2004)

HERNÁNDEZ, Fernando (1997) *Educación y cultura visual*. Kikiriki. Sevilla.

MARE María. A y TEDESCO, G. *Proyecto: una forma de trabajo en el aula*. En Proyectos integrados en la E.G.B. CAROZZI de ROJO, M. compiladora. Paidós.

¹³(...) "significa la unidad de las partes, tal que las partes quedan transformadas de alguna manera. Y una simple suma o agrupamiento de objetos distintos o de partes diferentes no crearía necesariamente un todo integrado." (Pring, R. 1977:232, citado por Torres Santomé, Jurjo. 1998:113).

¹⁴ Ibídem, nota al pie n°11.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PASTOS HOMS, M. Inmaculada. (2004) *Pedagogía Museística*. Nuevas perspectivas y tendencias actuales. Cap. 2. Apuntes históricos acerca de la evolución conceptual del museo y su proceso de institucionalización educativa. Barcelona. España.

ROCKWELL, E. (1987) *Reflexiones sobre el proceso etnográfico*. (1982-1985) Departamento de Investigaciones Educativas; Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN; México, D. F.

(2009) *La experiencia etnográfica*. Historia y cultura en los procesos educativos. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

TORRES SANTOMÉ, Jurjo. (1994) *Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado*. Morata. 1998. Madrid. España.

YUNI, José y URBANO, Claudio. (2005) *Mapas y herramientas para conocer la escuela: investigación etnográfica e investigación-acción*. Brujas. Córdoba.

Conferencia de Fernando Hernández "Acciones Reversibles. Seminario sobre arte, educación y territorio". Barcelona, noviembre de 2008:

<http://www.youtube.com/watch?v=NfXXiyy2Cf0&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=O9xa9rZelcE&feature=relmfu>

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=_wkdOY90ljw

<http://www.youtube.com/watch?v=pJbSVM3bFUw&feature=endscreen&NR=1>

<http://www.youtube.com/watch?v=-zCDmGPVBR8&feature=relmfu>

Núcleo problema

-2-

Aproximaciones desde lo epistemológico

Eje temático:

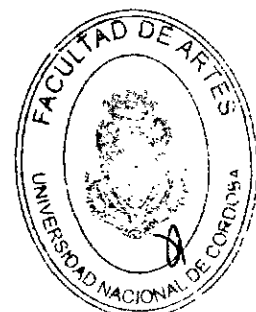
Génesis, continuidades y rupturas en la enseñanza de las Artes Visuales.

Objetivos específicos:

- Construir categorías de análisis que posibiliten caracterizar de manera general las Artes Visuales y en particular su enseñanza desde una perspectiva histórica.
- Reconocer los diferentes enfoques de enseñanza en Artes Visuales en el siglo XX y en el siglo XXI.
- Reconocer conceptos: tradicional, residual y emergente.
- Identificar qué, quién enseña, quién aprende, dónde.
- Diseñar una propuesta de enseñanza que incluya un juego didáctico.
- Integrar el juego didáctico en el Proyecto Integrado.

Contenidos:

Contextualización histórica-social-política-económica desde Europa: Grecia, Roma, Medioevo, Modernidad y Contemporaneidad. Un caso europeo: la Bauhaus como proyecto pedagógico. Génesis, continuidades, rupturas en la construcción de la enseñanza, la importancia del contexto social-político-económico. Conceptos, técnicas y materiales. Caracterización de las instituciones y los actores (Contexto de formación: qué y quién enseña, quién aprende, lugar de trabajo, reconocimiento, exposición, intercambio). Conocimientos dominantes, residuales y emergentes. Nuevos medios, contextos y formas de producción.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Principios del siglo XX pervivencia del academicismo. Segunda mitad del siglo XX: de la autoexpresión creadora a la educación artística como disciplina, el argumento de la enseñanza de lo visual como modo de conocimiento y las artes visuales como lenguaje. La revisión disciplinar de la educación artística. Debates contemporáneos: la cultura visual, la relación enseñanza de las Artes visuales y comunidad.

Actividades: Indagación bibliográfica, construcción de categorías para el análisis desde una perspectiva histórica de la enseñanza de las Artes Visuales. Presentación de los contenidos mediante cuadros, esquemas u otros formatos en soporte papel, digital u otros. Diseño de un juego didáctico con la selección de contenidos desarrollados en la unidad. Integración del juego en el Proyecto Integrado.

Criterios de evaluación:

- Integración reflexiva y crítica de los conocimientos de historia del arte.
- Integración coherente de los contenidos y su materialización acorde en el diseño de un juego didáctico.

Modalidad de evaluación: Trabajos prácticos grupales e individuales.

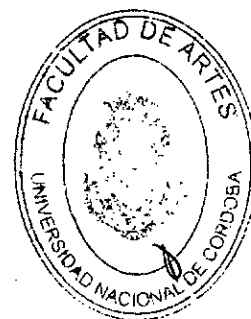
Bibliografía básica sugerida:

- ARHEIM, Rudolf (1969) *El pensamiento visual*. (1976). Eudeba. Buenos Aires.
- DEBRAY, Régis. (1992) *Vida y muerte de la imagen*. Historia de la mirada en occidente. Paidós Comunicación. Barcelona España, 1994.
- DROSTE, Magdalena (1990) *Bauhaus. De 1919 a 1933*. Taschen. Alemania.
- EFLAND, Arthur D. (1990) *Una historia de la educación del arte*. Título original: A History of Art Education. (Traducción castellana: Ramón Vilá Vernis, 2002) Paidós Arte y Educación. Barcelona. España.
- EISNER, Elliot. (1972) *Educación la visión artística*. (1995) Paidós. Barcelona. España.
- FRAYLING, C., FRAYLING, H. y VAN DER MEER, R. *Carpeta de Arte. Un recorrido único y tridimensional por la creación del Arte*. (s/d)
- GARDNER, Howard (1990) *Educación artística y desarrollo humano*. (1994) Paidós. Barcelona.
- HERNÁNDEZ, Fernando (1997). *Educación y cultura visual*. Kikiriki. Sevilla.
- LOWENFELD, Víctor (1947) *El desarrollo de la capacidad creadora*. (1993). Kapeluz. Bs. As.
- TATARKIEWICZ, Wladyslaw (1976) *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Tecnos, Madrid, España, 1995.
- WICK, Rainer. (s/d) *La pedagogía de la Bauhaus*. Editorial Alianza Forma.

Links:

Arte Mestizo: <http://descargas.encuentro.gov.ar/#page11>

Huellas del Arte Argentino: http://descargas.encuentro.gov.ar/tema.php?tema_id=5#page6

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los roles del autor y del espectador: Este texto es una modificación de "Aproximación al net.art". Versión original en:

http://einflux1.uoc.edu/~netart/index.php/Los_rols_del_autor_y_del_espectador

Núcleo problema

-3-

Aproximaciones desde la producción de objetos artísticos.

Eje Temático:

La producción de material didáctico a partir de objetos artísticos y/o estéticos. La importancia del juego en la enseñanza.

Objetivos específicos:

- Revalorizar el contexto de social-cultural de producción de arte visual en Latinoamérica, Argentina y Córdoba.
- Seleccionar producciones de dos artistas tradicionales y emergentes.
- Investigar qué artistas proponen el juego como parte de su poética.
- Investigar qué artistas proponen el formato libro como parte de su producción.
- Seleccionar un artista dentro de los casos sugeridos.
- Explorar y experimentar cada uno de los conceptos, técnicas y materiales del artista seleccionado.
- Analizar los conceptos, técnicas y materiales desde una perspectiva social y cultural significativa.
- Definir qué es el juego: génesis en occidente y posibilidades didácticas a partir del lenguaje de las artes visuales.
- Integrar las investigaciones y experiencias al Proyecto Integrado.

Contenidos:

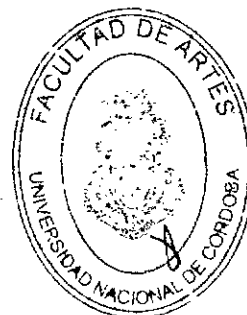
Producción de arte en Argentina y en Córdoba: Modernidad, Contemporaneidad.

Aportes conceptuales, técnicos y materiales de los artistas del pasado más remoto, reciente y contemporáneo, con énfasis en la producción latinoamericana, argentina y cordobesa. Indagación de conceptos y procedimientos de producción que integren arte, juego, ciencia y/o tecnología. Libro de artista.

Actividades: Selección de un artista según las categorías sugeridas. Diseño de un libro de artista y /o bitácora con: procesos e investigación teórica- conceptual y procedimental- material del artista elegido. Elaborar propuestas de enseñanza partiendo del análisis reflexivo de los datos empíricos obtenidos en la exploración y experimentación productiva- conceptual. Integración de las propuestas de enseñanza en el Proyecto Integrado (Trabajo Final)

Criterios de evaluación:

- Integración reflexiva y crítica de los conocimientos de historia del arte adquiridos trayecto de formación.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Interrelación entre el análisis de los conceptos y procedimientos de las producciones artísticas seleccionadas y el diseño de las propuestas didácticas.

Modalidad de evaluación: Trabajo práctico individual.

Bibliografía básica sugerida:

AAVV. *100 Años de Plástica en Córdoba. 1904-2004*. 100 Artistas- 100 Obras en el Centenario de la Voz del Interior. 2004.

AAVV. *Pintura Argentina*. Panorama del periodo 1810-2000. Serie Libros de Arte. Banco Velox. 2001.

CARPIO, Sara y otros. (2005) *Grupo Recolectivo. No estábamos hechos para los mismos caminos*. Sobre una experiencia de Performances en los colectivos de Córdoba, Goethe-institut. Imprenta San Miguel. Córdoba Argentina.

HUIZINGA, Johan (1972) *Homo Ludens*, Alianza Editorial, Madrid, 2008.

LONGONI-MESTMAN (2008). *Del Di Tella a Tucumán arde*. Vanguardia artística y política en el 68 argentino. Ed. Eudeba.

ROCCA, CRISTINA (2009) *"Arte, modernización y Guerra Fría. Las Bienales de Córdoba en los sesenta"*. Ed. F.F. y H. UNC. Córdoba. Argentina.

SUREDA, J. y GUASCH, A. M. : *La trama de lo moderno*. Akal. Madrid. España. 1993.

TREBBI, Jean Charles: *El arte de pop-up. El universo mágico de libros tridimensionales*. Promopress, Barcelona, España, 2012.

M. VAZQUEZ de PARGA, M.J. *Juego, figuración, símbolo. El Tablero de la Oca*. M.J. Ediciones 451.jpeg, Madrid, 2008.

Links:

Arte Mestizo: <http://descargas.encuentro.gov.ar/#page11>

Huellas del Arte Argentino: http://descargas.encuentro.gov.ar/tema.php?tema_id=5#page6

Aspectos Metódicos:

Se propone la indagación, que implica un aprendizaje activo y autónomo.

Los trabajos grupales tienen como objetivo abrir la discusión de los conceptos planteados y la inclusión de las experiencias de las/los estudiantes mediante el método discursivo.

El método expositivo se evidencia principalmente en la formas de presentar los contenidos teóricos, además en la incentivación, orientación y clarificación de las preguntas de los sujetos del aprendizaje.

Nuestra propuesta y enfoque busca tensionar los aspectos conceptuales en al menos dos instancias:

Trabajos prácticos: tienen como meta que las/os estudiantes reconstruyan los supuestos que están fundando su conocimiento en el campo de la enseñanza del Lenguaje de las Artes Visuales, esto exigirá el "despegue" de las teorías como cuerpos estructurados¹⁵, y poner en juego el pensamiento relacional dialéctico, en la interacción teoría-práctica.

¹⁵ ÁVILA, Olga Silvia. <http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/cursos/programa-avila.pdf>

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Evaluaciones parciales: una evaluación teórica escritay un trabajo final a modo de parcial: el **Proyecto Integrado**.

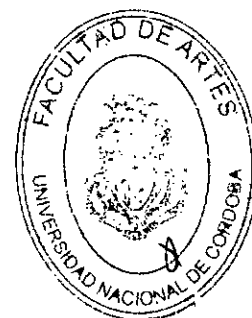
Trabajo final: Presentación y defensa de un Proyecto Integrado, cuya meta es construir la propuesta pedagógica coherente que posibilite relacionar y articular la teoría, las apropiaciones sustantivas y la vinculación de los contenidos desarrollados en las clase, la recuperación de las observaciones y prácticas y la identificación de problemas y las prácticas en diferentes contextos.

Evaluación:

Se evaluará los procesos de construcción de saberes, la capacidad de análisis, reflexión y crítica. La generación de interrogantes y problemáticas en torno a nuestro objeto de estudio. Se considerará los aspectos formales y conceptuales en la presentación de los trabajos. La calidad técnica, desarrollo conceptual y el diseño de la presentación de todos los trabajos.

Acreditación: Criterios y modalidad de Evaluación de Didáctica Especial II (Pintura-Dibujo) 2017

Promoción	Regular	Libre
Participación en el Proyecto de extensión de la Cátedra. 80% Asistencia a las clases teóricas.	Autogestión institucional para observar y realizar una práctica en artes visuales.	Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la
Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete);	Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con	condición de LIBRES , accederán a un examen de
aprobar el 100% de las Evaluaciones	calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las	dos instancias: la
Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).	Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4	primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas
Las calificaciones promediadas de	(cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos	los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia
evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la	prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno	escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo
PROMOCIÓN.	REGULAR.	acuerdo expreso de alumno.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Criterios de evaluación Apropiación y desarrollo de los contenidos. Integración de los contenidos. Pertinencia lexical. Reflexión y juicio crítico. Apropiación de conceptos. Generación de nuevas ideas. Calidad de la presentación: conceptual y diseño.	Criterios de evaluación Apropiación y desarrollo de los contenidos. Integración de los contenidos. Pertinencia lexical. Reflexión y juicio crítico. Apropiación de conceptos. Generación de nuevas ideas. Calidad de la presentación: conceptual y diseño.	
Modalidad de evaluación Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza. Desarrollo en profundidad y justificación de la propuesta teórica y metodológica. Deberá presentar Material didáctico pertinente a la Unidad seleccionada. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Preparar la justificación de la propuesta teórica y metodológicamente y exponerla oralmente.	Modalidad de evaluación Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza. Deberá presentar Material didáctico pertinente. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Justificación teórica y metodológica. Deberá preparar un contenido y responder preguntas relacionadas al material teórico de toda la propuesta de la Cátedra.	

Bibliografía complementaria:

- ÁVILA, Silvia, (2008). *Estudios de extensión en humanidades: hacer y pensar con otros en la universidad pública*. En e + e estudios de extensión en humanidades. Secretaría de Extensión - Facultad de Filosofía y Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba. Año1, volumen1. Octubre, Córdoba. Argentina.
- BENJAMIN, Walter. (1936) *La obra de arte en la era de la reproductividad técnica*. Publicado en Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.
- BOURDIEU, Pierre. (1992) *Las reglas del arte*. Título original: *Le regles de l'art*. (Traducción: castellana: Thomas Kauf, 1997) Anagrama. Barcelona.
- BRUNER, Jerome.(1986) *Realidad mental y mundos posibles*.(1998) Gedisa. Barcelona.
- DIDÍ-HUBERMAN, George. (2006) *La imagen arde*. En ZIMMERMANN, L , DIDI-HUBERMAN, G.et al. *Penser par les images. Autour des travaux de George Didí-Huberman*. Editions Cécile Defaut, Nantes, , pp11-52. Traducción provisoria: Ines Dussel.
- DUSSEL, Inés (2007) *Los desafíos de las nuevas alfabetizaciones: las transformaciones en la escuela y en la formación docente*. Seminario virtual, Instituto Nacional de Formación Docente.
- DUSSEL, Inés/GUTIRREZ, Daniela (comps.) (2006): *Educación la mirada: políticas y pedagogías de la imagen*. Manantial. Buenos Aires. Argentina.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- EDELSTEIN, G. (1996) Cap.3. Un capítulo pendiente: el método en el debate didáctico contemporáneo. AAVV. *Corrientes Didácticas Contemporáneas*. Paidós. Buenos Aires. Argentina.
- EDELSTEIN, G. y CORIA, A. (1995) *Imágenes e imaginación Iniciación a la docencia*. Kapeluz. Bs.As.
- GEERTZ, Clifford. (2000) *Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos*. (2002) Paidós. Barcelona.
- GUASCH, A. M. (2000) *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Forma. Madrid. España.
- HEINICH, Nathalie. (2002) *La sociología del arte*. Nueva Visión. Buenos Aires.
- HONNEF, Klaus. (1993) *Arte contemporáneo*. (Traducción del alemán: Carmen Sánchez Rodríguez) Taschen. Alemania.
- LADDAGA, Reinaldo. (2006). *Estética de la emergencia*. Adriana Hidalgo, Bs. As. Argentina.
- MIRZOEFF, Nicholas (1999): *Una introducción a la cultura visual*. Paidós. Barcelona. España, (2003).
- OLIVERAS, Elena. (2004) *Estética. La cuestión del arte*. 2005. Ariel. Buenos Aires. Argentina.
- PERALTA, M.I. (2010): *Políticas de Extensión de la SEU*. Gestión 2007-2010 Secretaria de Extensión. UNC.
- TORRES PERNALETE, M. y TRÁPAGA ORTEGA M. (2010). *Responsabilidad social de la universidad. Retos y perspectivas*. Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Bibliografía obligatoria de las Unidades del Programa

Unidad N° 1

HERNÁNDEZ, Fernando (1997) *Educación y cultura visual*. Kikiriki. Sevilla.
Capítulo 7 Tres proyectos de Trabajo para la comprensión de la cultura visual.

MARE María. A y TEDESCO, G. *Proyecto: una forma de trabajo en el aula*. En Proyectos integrados en la E.G.B. CAROZZI de ROJO, M. compiladora. Paidós.

Capítulo 1

Proyectos integrados en la EGB

TORRES SANTOMÉ, Jurjo. (1994) *Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado*. Morata. 1998. Madrid. España.

Introducción

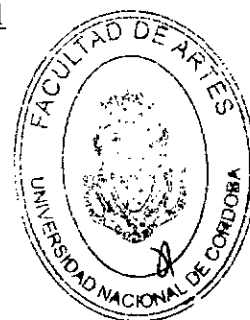
Conferencia de Fernando Hernández "Acciones Reversibles. Seminario sobre arte, educación y territorio". Barcelona, noviembre de 2008:

<http://www.youtube.com/watch?v=NfXXiyy2Cf0&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=O9xa9rZelcE&feature=relmfu>

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=_wkdOY90ljw

<http://www.youtube.com/watch?v=pJbSVM3bFUw&feature=endscreen&NR=1>

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

<http://www.youtube.com/watch?v=-zCDmGPVBR8&feature=relmfu>

Unidad N° 2

EFLAND, Arthur D. (1990) *Una historia de la educación del arte*. Título original: A History of Art Education. (Traducción castellana: Ramón Vilá Vernis, 2002) Paidós Arte y Educación. Barcelona. España.

Capítulo 1

La educación artística: contexto social.

Capítulo 2

El origen de la educación artística en occidente

Capítulo 3

La educación artística en la revolución industrial

TATARKIEWICZ, Wladyslaw (1976) *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Tecnos, Madrid, España, 1995.

WICK, Rainer. (s/d) *La pedagogía de la Bauhaus*. Editorial Alianza Forma.

Capítulo 4: Fundamentos de la pedagogía de la Bauhaus: premisas, paralelismos, tendencias.

Links:

Arte Mestizo: <http://descargas.encuentro.gov.ar/#page11>

Huellas del Arte Argentino: http://descargas.encuentro.gov.ar/tema.php?tema_id=5#page6

Unidad 3

ARIZA, Javier. (2003) *Las imágenes del sonido. Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX*. Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca. *Capítulo 3: El legado de las vanguardias.*

HUIZINGA, Johan (1972) *Homo Ludens*, Alianza Editorial, Madrid, 2008. *Capítulo 1: Esencia y significación del juego como fenómeno cultural.*

Links:

Arte Mestizo: <http://descargas.encuentro.gov.ar/#page11>

Huellas del Arte Argentino: http://descargas.encuentro.gov.ar/tema.php?tema_id=5#page6

Gadamer, Hans-Georg . El arte como juego, símbolo y fiesta.

<http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com.ar/2010/09/hans-georg-gadamer-el-arte-como-juego.html>

ANEXO

Didáctica Especial II (Dibujo y Pintura)

Orientaciones para el Trabajo final:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Diseño de un Proyecto Integrado.

Esta última actividad compromete tres dimensiones en la aproximación a nuestro objeto de estudio:

1. **Fase descriptiva:** observaciones y notas de campo.
2. **Fase analítica:** Se propone una guía orientadora con indicadores para la observación de procesos de enseñanza de clases o talleres de Artes Visuales.
3. **Fase propositiva:** Descripción, análisis y reflexión de Proyectos Integrados. Diseño de Proyectos Integrados.

Objetivos generales:

- Pensar -reflexionar- acerca de la enseñanza de las Artes Visuales en los niveles primario, universitario y otros contextos.
- Obrar -movilizar- el intercambio y colaboración en la construcción de saberes.
- Recuperar la experiencia y conocimientos de las intervenciones realizadas en la Didáctica Especial I (Dibujo- Pintura) para diseñar Proyectos Integrados.

Actividades:

Las estudiantes tendrán que diseñar un Proyecto Integrado considerando:

- El contexto social- cultural al que se orienta la práctica.
- Conceptos claves: la construcción metodológica, continuidad y secuencialidad.
- Las principales perspectivas de la Educación Artística (visual) durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI.
- La ampliación de las estructuras referenciales disciplinares con la integración de otras áreas de conocimiento.

FASE DESCRIPTIVA

Técnicas para obtener datos: el registro

(...) "Comúnmente el individuo en la práctica suele llevar una libreta en la que va anotando información breve que ayuda, luego a redactar las notas de campo.

La libreta se llama "bitácora" y las notas de campo se organizan en un "diario de campo", en dónde quien investiga organiza la información.

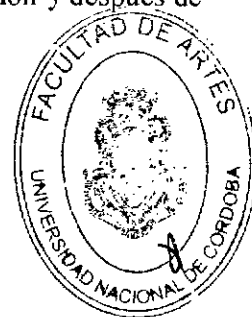
La bitácora permite anotar información en bruto durante la permanencia del investigador en el campo; mientras que las notas y el diario implican una "elaboración" del investigador fuera del campo. En su estudio o el laboratorio.

Las notas de campo contienen aquello que es visto u oído sin incluir ningún tipo de interpretación y constituye la principal técnica de obtención de datos.

La primera tarea que tiene que realizar el observador es registrar toda la información que llega, sin realizar ningún tipo de inferencias sobre los sentimientos de los actores o incluir valoraciones personales. Es lo que nosotros denominamos usualmente registro.

El objetivo de esta técnica es disponer de las narraciones que se producen en el contexto, de la forma más exacta y completa posible, así como de las acciones e interacciones de las personas.

Taylor y Bogdan describen minuciosamente numerosos aspectos de esta técnica: sostienen que el registro de las notas de campo depende la observación participante. "Si no está escrito, no sucedió nunca", afirman. Se deben tomar notas después de cada observación y después de

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

los contactos ocasionales con los informantestales como los encuentros casuales. Hay que esforzarse por redactar las más completas y amplias notas de campo que sea posible.

Las notas de campo deben incluir descripciones de personas, acontecimientos, reflexiones y conversaciones. La estructura del escenario se describe detalladamente.

Muchos autores sugieren que a los registros se incorporen anotaciones de ideas, pensamientos, reflexiones e hipótesis de trabajo. Se trata de incluir comentarios interpretativos fundamentados en las percepciones del observador.

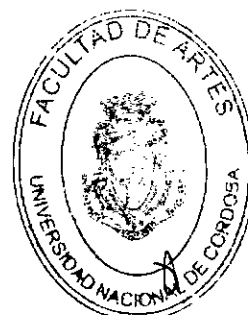
Estos plantean que en las notas de campo no sólo deben incluirse interpretaciones, sino registros acerca de las conductas del observador: sentimientos, intuiciones, temores, preconceptos, presentimientos, e impresiones personales tanto en relación a su posición en el contexto como a la recogida de información.

Un caso: al registrar los gestos, la comunicación no verbal y tono de voz de los actores permite interpretar el significado de sus palabras, por ejemplo: Marcelo puso los ojos en blanco cuando Tina pasaba (C: O: lo interpreto como un gesto ridiculizante)

C:O: ("comentarios del observador") se pueden emplear para distinguir los datos descriptivos de los comentarios subjetivos del observador.

Formas en que se pueden realizar las notas de campo, que deben permitir la recuperación fácil de los datos y codificar temas:

1. Comenzar cada conjunto de notas con una carátula titulada. Que debe incluir: fecha, el momento y lugar de observación, día y momento en que se realizó el registro escrito.
2. Incluir el diagrama del escenario al principio de las notas. Trace sus desplazamientos e indique en qué página de las notas se describe cada movimiento.
3. Dejar márgenes suficientemente amplios para comentarios de observador y de otras personas. Los márgenes en blanco permiten añadir comentarios olvidados en un momento posterior al de la redacción y codificar las notas en la etapa de análisis de la información.
4. Utilizar con frecuencia el punto y aparte. El mejor modo de realizar el análisis consiste en agrupar los fragmentos por temas.
5. Emplear comillas para registrar observaciones tanto como sea posible. No es necesario incluir reproducciones literales e intactas de lo que se ha dicho. Lo importante es aprehender el significado y la expresión aproximada del comentario. Strauss y Altmann, sugieren que se emplee comillas dobles para diferenciar el recuerdo exacto, comillas simples para indicar una menor precisión de la expresión, y omitir las comillas para indicar un recuerdo aproximado.
6. Usar seudónimos para los nombres de personas y lugares.
7. Emplear, para distinguir los datos descriptivos de los comentarios subjetivos del observador, paréntesis y las iniciales C:O: (comentarios del observador).
8. Redactar las descripciones y actividades, empleando términos descriptivos y no evaluativos e interpretativos. Por ejemplo no se describirá una habitación como "depresiva", sino más bien: "La habitación era relativamente oscura con polvo y telarañas en las esquinas y pintura descascarada en las paredes".
9. Las personas deben ser descriptas en términos concretos no evaluativos. Se debe describir ¿Qué tipo de ropa usan? ¿Formal o informal? ¿Los hombres llevan pelo

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

largo y tiene barba o están rapados? ¿Llevan joyas? Los rasgos de la vestimenta constituyen un importante indicador a ser analizado.

10. Registrar los gestos, las comunicaciones no verbales, y el tono de voz de los actores, nos permiten interpretar el significado de sus palabras.
11. Las notas deben conservarse por lo menos por triplicado¹⁶. Al comenzar analizar los datos, se necesitarán una o más copias adicionales para codificar, agrupar y cortar los fragmentos o temas". YUNI, José y URBANO, Claudio. (2005: 183 y ss.)

Posibles indicadores para organizar las notas de campo¹⁷:

En los Apuntes de Cátedra (Didáctica Especial I) hemos planteado algunas variables que aquí exponemos nuevamente, que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de la organización de las notas de campo.

El registro obtenido durante las observaciones (incluye las notas de campo) es considerado como una base de datos, es el material empírico.

Este material está conformado por narraciones que señalan aspectos de una realidad que buscamos comprender.

Siempre es un recorte de un momento en una situación concreta que corresponde a un tipo particular de interacción social que en nuestro caso es: la enseñanza del arte visual.

FASE ANALÍTICA

Previo o posterior a la clase:

Espacio real: descripción del aula, distribución y ubicación espacial del mobiliario, ornamentos, incidencia de la luz (artificial, natural), formato, tamaño etc.

Datos formales del Grado o Curso: docente, alumnos (mujeres/ varones), edades promedio, cantidad de alumnos, alumnos integrados, otras personas presentes en el aula.

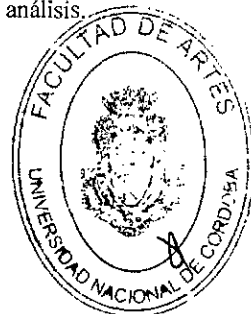
Desarrollo de la clase o Taller:

Distribución espacial –temporal de los sujetos en el aula: inicial y en el tiempo: ¿cómo se utiliza el espacio de trabajo?, ¿cómo se distribuye el tiempo de trabajo?, ¿cómo transcurre la clase?, ¿qué lugar ocupa el docente?, ¿qué lugar les es otorgado a las alumnas /os? (dinámicas, participación, cambios).	¿Cómo se introduce el contenido, cómo se comienza a desarrollar? ¿Se lo problematiza? ¿A partir de qué recursos? ¿Cómo interviene el docente en relación al uso del espacio para desarrollar las actividades?
Interacciones: docente-alumna / o, alumnas / os- alumnas / os. (motivación-desgano, interés –desinterés)	¿Cuál es la modalidad de intercambio que establece con el grupo? ¿Reconoce a todo el grupo? ¿Cómo regula la convivencia?

¹⁶ En la metodología que emplearemos para nuestro caso particular para la organización de las **notas de campo** y su posterior análisis consta de dos instancias:

1. **Individualmente** cada observador organiza y analiza sus notas de campo.
2. **Grupalmente:** se analizará y crearán categorías teniendo en cuenta: similitudes, diferencias, recurrencias, problemas, interrogantes etc. de cada nota de campo particular.

¹⁷ No constituyen de ninguna manera un modelo a seguir o una estructura limitante de la percepción de la complejidad de la realidad áulica o Taller, sino un aporte para lograr una cierta sistematicidad para el análisis.

artes visuales

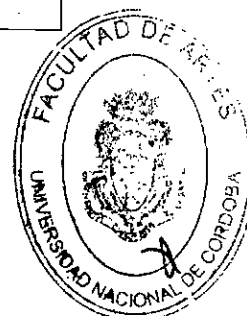
facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Comunicación: relaciones verbales (emisor/ res- receptor/ es). Charlas, verbalización de las tareas, interrupciones (de los alumnos, de otros sujetos) (escucha-ruidos-silencios-murmullos-, adentro/ afuera del aula).	
Actitudes: del docente de los alumnos ante las distintas actividades propuestas, en los tiempos libres. Las valoraciones que la /el docente a lo largo de la hora de clases: ¿clarifica?, ¿valora? ¿Evalúa? (interés-desinterés, motivación-desgano, alta tensión-disminución de la atención).	
Consigna /s de trabajo: ¿de qué trata? , ¿En el marco de qué unidad temática?, ¿las preguntas ubican conceptualmente en la temática?, ¿qué solicita al estudiante?, ¿las /os estudiantes entienden las consignas? ¿Qué respuestas ofrecen las/os estudiantes y la/ el docente?, ¿cómo utilizan el lenguaje verbal docente y alumnas/ os? (Adecuación de la propuesta de enseñanza; código lingüístico: elaborado-restringido; verbalizaciones-gestos, palabras entrecortadas-frases sueltas-frases completas).	¿Cómo se concibe el conocimiento en esta área, en la clase o taller? ¿Se plantean preguntas potentes para generar la construcción de conocimientos? ¿Cuál es la forma de presentación del contenido? ¿Qué hace el docente frente a la participación espontánea? ¿Se rechaza el contenido cotidiano? ¿Existe relación entre la metodología propuesta y la práctica?
Dinámica de trabajo: propuesta ¿individual-grupal?, ¿se pregunta y re pregunta?, ¿se recupera conocimientos?, ¿el docente retoma la consigna cuando explica?, ¿el docente indaga sobre la comprensión a la que van llegando los alumnos? (participación activa-escasa, dinámicas propuestas).	En relación al sujeto que aprende: ¿Cuál es el enfoque acerca del la enseñanza y aprendizaje que esta presente en la propuesta de enseñanza? ¿Negocia significados? ¿Qué hace frente a preguntas o respuestas "incorrectas"? ¿Promueve la intervención?
Recursos didácticos: imágenes fijas-móviles, objetos, imágenes de qué tipo, imágenes de las/ os alumnas, textos, etc. (tipos de recursos que contribuyen o no a la enseñanza de los contenidos seleccionados)	
Imprevistos: la serie de problemáticas que pueden acontecer en la dinámica del	

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

salón de clases y permitan describir con mayor profundidad la realidad observada, lo emergente).	
Cierre de la clase/taller: atención, concentración, comentarios, murmullos, cansancio.	
El análisis consiste en poder encontrar las tramas de sentido que sostienen esos textos.	

Para lograr comprender los textos es necesario realizar una serie de operaciones que van desde: reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una información lo más completa del fenómeno observado. (En este trabajo final hemos propuesto dos instancias la primera individual y la segunda grupal.)

Existan diversas posturas en relación a las características que debe tener el análisis e interpretación de datos, algunos especialistas consideran que el análisis consiste en cuatro tipos de actividades concurrentes: la reducción de datos, la presentación de datos, la elaboración de conclusiones y la verificación.

Se recomienda que se seleccione el texto por oraciones, esta reducción de datos implica, seleccionar, focalizar, abstraer y transformar datos brutos de forma que puedan ir estableciéndose hipótesis de trabajo.

La etapa de análisis e interpretación es la fase en dónde se identifican los temas que evidencian: el registro/ las notas de campo/ las entrevistas o fichas en las cuales se han escrito las ideas y comentarios. Se los puede utilizar para generar categorías temáticas.

Detectar los indicadores permite un primer análisis que posibilita la clasificación o categorización, a partir de lo cual, podremos generar conceptos más generales. En otros términos el análisis de los datos obtenidos a través de la observación participante/notas de campo nos posibilita la realización de una aproximación diagnóstica.

Síntesis de las actividades en relación a la clase o taller observados:

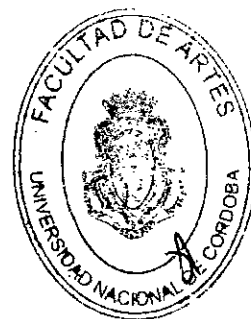
- 1) Reconocer los indicadores, teniendo en cuenta los propuestos, agregando otros/ quitando algunos de ellos.
- 2) Identificar temas, o problemas.
- 3) Proponer conceptos más generales/ interrogantes.

Fase propositiva

Diseño de un Proyecto Integrado.

Los conceptos más generales son el resultado de los datos empíricos, una vez descriptos y analizados.

Es decir que efectuamos la operación de construcción de conocimiento que va desde los saberes prácticos a la construcción de conceptos o teoría.

artes visuales

facultad de artes

UNC

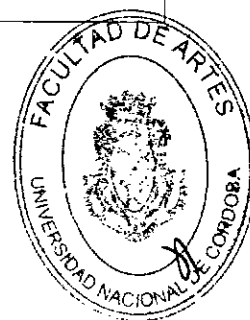
Universidad
Nacional
de Córdoba

Este procedimiento, de construcción de conceptos generales, determinado por la misma realidad, nos posibilita comprender esa misma realidad.

Una vez analizada y diagnosticada esa realidad, podremos comprenderla y realizar propuestas de intervención, sin olvidar la relación que nos compromete con el conocimiento disciplinar, y el contexto social cultural para el cual se diseña la propuesta de enseñanza.

Cronograma 2017

JUEVES 03 de agosto	Presentación de la materia. Fundamentos teóricos y prácticos. Contenidos. Criterios de evaluación. TP Introdutorio. Video documental: Arte en otras culturas.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	Taller de Didáctica de Grabado II.
			Profesora: Alejandra Hernández
Jueves 10 de agosto	¿Qué es un Curriculum integrado? Génesis y propuestas. TP N°1.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	
Jueves 17 de agosto	Cultura visual – Conferencia de Fernando Hernández.TPN°2.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	Viernes 18 de agosto 14:30 hs a 18:00 hs. Serigrafía.
Jueves 24 de agosto	¿Qué es un Proyecto Integrado? Proyecto según Fernando Hernández.TPN°3.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	
Jueves 31 de agosto	Selección de un artista para investigar. TPN° 4	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según	

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

		disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	
Jueves 07 de setiembre	Diseño de libro de artista. Recuperar el concepto de Portafolio de Gardner desarrollado por F. Hernández.	Taller Cenpa- Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	
Jueves 14 de setiembre	Taller de confección de materiales didácticos.	Taller Cenpa- Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	
Jueves 21 de setiembre	Semana del estudiante.		
Jueves 28 de setiembre	Concepto de cultura. Génesis. Categoría de Tradicional, residual, emergente. Raymond Williams. TPN° 5	Taller Cenpa- Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	Viernes 29 de septiembre 14:30 hs a 18:00 hs. Imagen digital.
Jueves 05 octubre	Historia de la Educación Artística. Arthur Efland. TPN° 6 El caso de la pedagogía de la Bauhaus. Video documental.	Taller Cenpa- Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	
Jueves 12 de octubre	<i>Historia de seis ideas Arte,</i> belleza, creatividad , mimesis, experiencia estética . TPN°7. TATARKIEWICZ.	Taller Cenpa- Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a	

artes visuales

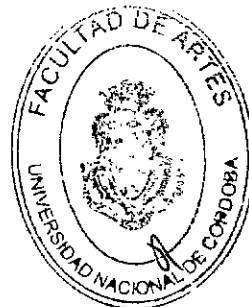
facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

		16:00 hs.	
Jueves 19 de octubre	El juego: Su importancia, la relación Arte- Juego. Confección de un Juego didáctico. TPN°8.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	
Jueves 26 de octubre	Cambio de actividad. II Jornadas de Educación Artística. Actuales contextos sociales, políticos e institucionales. Parte del Proyecto de las Cátedras.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	Viernes 27 de octubre 14:30 hs a 18:00 hs. Litografía experimental: limón y miel.
Jueves 02 de noviembre	Parcial individual escrito.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	
Jueves 10 de noviembre	RECUPERATORIO DEL 1° PARCIAL.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	Viernes 11 de noviembre Presentación de la carpeta con procesos: Ficha. Formato libro artesanal-álbum.
Jueves 17 de noviembre	Proyecto Integrado.(Trabajo Final a modo de 2° Evaluación parcial) Presentación para rendir en el coloquio.	Taller Cenpa-Ammar: Miércoles o jueves.(según disponibilidad) De 14:00hs. a 16:00 hs.	

artes visuales

facultad de artes

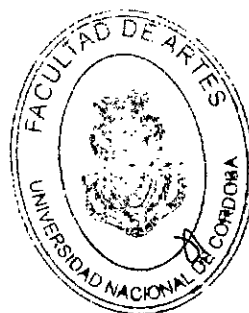
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

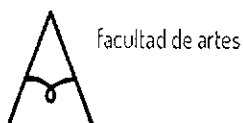

En el cuadro se han desarrollado las clases teóricas-prácticas presenciales de los días jueves 9:30 hs. a 12:30, el taller de extensión que se lleva a cabo en el CENPA- AMMAR y el taller de Didáctica de Grabado II (DIBUJO-GRABADO).

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018

Lic. Valentina Carp
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas PLAN 1985

Asignatura: PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA

Año Curricular: Quinto año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Griselda Osorio

Prof. Adjunto: Lic. Guillermo Alessio

Prof. Asistente: Prof. y Lic. Suyai Virginillo

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Prof. Marcelo Sosa, Prof. Lic. Victoria Aguirre, Prof. Ornella Padinni,

Prof. Alicia Madoery

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 08:30 a 11:30hrs.

Horario de atención a alumnos: martes 11:30 a 12:30hrs.

Mail para consultas: osoriogriselda@gmail.com guillessio@yahoo.com.ar

suyaivirginillo03@gmail.com

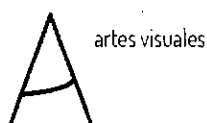
PROGRAMA

1- FUNDAMENTACIÓN

La transformación educativa iniciada en el país a partir de 2006, con la Ley de Educación Superior y con un proyecto de país (2003- 2015) que colocó a la educación de los argentinos en un lugar central como acción de gobierno, se instaló en todos los órdenes diversos debates y exigencias de formación, tanto disciplinar como pedagógica.

El proyecto económico neoliberal, conservador y elitista que asumió el poder de la Nación en diciembre de 2015, confina a la educación pública a un lugar de "caída", despojándola de todo el sostén del Estado y confinándola a su desaparición lenta. En este marco y más que nunca esta Cátedra propone inicialmente la reflexión sobre el rol docente en general y del docente en Artes en particular, desde su lugar institucional de profesorado, pensando, definiendo y configurando el tipo de instituciones en el que éste trabaja, como así

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

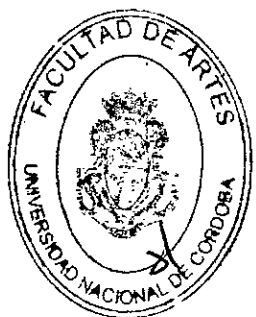
también el sentido de sus prácticas: qué se enseña y para qué se enseña el Arte en las instituciones educativas hoy, ya que primordialmente acordamos que son tiempos en que la educación pública debe ser defendida como proyecto de independencia epistemológica y política, porque ha sido y es el espacio privilegiado del asenso social de los argentinos.

Asimismo se considera necesario que quienes se encuentran en proceso de formación docente reflexionen profundamente sobre sus motivaciones, sus ideologías, sus saberes y sus expectativas en la formación, construyendo un posicionamiento epistemológico y ético en relación a una profesión de fuerte responsabilidad social como es la docencia, que como toda práctica social expresa conflictos y contradicciones desde el interior del campo educativo y desde los condicionantes externos, siguiendo a H. Giroux " ...la pedagogía es un conjunto complejo y cambiante de intervenciones teóricas y políticas dentro de la relación entre conocimiento y autoridad y de cómo éstas se expresan y se las recibe en contextos específicos". Esta reflexión es parte del desafío para la Educación Artística, dado que, inicialmente posibilita un reposicionamiento y una revalorización del Arte como campo de conocimiento y del rol de los docentes de la especialidad en particular.

La posibilidad de construir una mirada crítica de la práctica, habilita en los alumnos que se encuentran en formación, la intención y necesidad de elaborar propuestas alternativas.

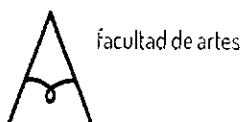
En este sentido es que la formación en la práctica docente es también una indagación con relación a su naturaleza, a sus condicionamientos, sus límites y sus posibilidades. Esta indagación implica necesariamente un abordaje desde diversos marcos disciplinares y teóricos, que facilitan así el análisis de las situaciones de la práctica, construyendo una visión crítica y comprensiva de la enseñanza de las Artes en los distintos niveles educativos, vinculando formas de teoría educacional, teoría social y estudios culturales.

Cada nivel educativo tiene su propia complejidad, el ingreso a las instituciones educativas (Nivel Primario, Medio, Superior y Universitario), lleva a interrogarnos sobre la responsabilidad social de una Cátedra universitaria que forma docentes en Arte para la inserción en el Sistema Educativo en general. Pensamos así a la Universidad desde su propia conflictividad política, económica y cultural, como un ámbito de formación, debate y

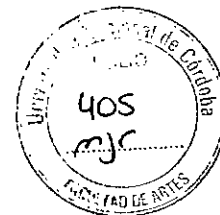
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

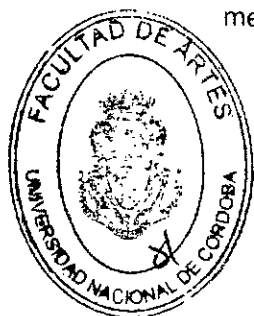
generación de conocimientos para su socialización en diferentes contextos, como así también a la Educación en general como parte sustantiva en los procesos de construcción de la soberanía nacional.

Un campo de saber crece cuando se profundizan sus problemas y se ofrecen nuevos aportes epistemológicos y metodológicos a partir de los cuales se reorientan las prácticas, revisando profundamente las tradiciones de la enseñanza en el área, construyendo nuevas propuestas pedagógicas, elaborando recursos didácticos adecuados que permitan una tarea de enseñanza-aprendizaje donde el Arte se convierta en una herramienta para la construcción de conocimientos.

La Universidad tiene un compromiso en este sentido, ya que es el espacio legitimado como lugar de discusión, revisión y construcción de conocimientos. El Arte, como proceso social y comunicacional abarca al público en general y con ello a las estructuras masivas del gusto, a los legados sostenidos en el tiempo, a las formas de sensibilidad y de imaginación presentes en todas las clases sociales. Se piensa así un Cátedra Universitaria, que a través de la formación docente en Arte y de las intervenciones con las prácticas en las instituciones escolares, construya nuevas miradas y nuevos rumbos para la Educación Artística en particular, y que aporte sensiblemente espacios de discusión a la Educación General. En estos tiempos de restauración conservadora, sostenemos nuestra posición de defensa de la Universidad Pública, gratuita y laica como espacio de formación de profesores en Arte comprometidos con el bien común, con la democracia participativa, con el derecho a la producción cultural en toda su diversidad, al goce estético de nuestro pueblo y al conocimiento de las múltiples formas de los alfabetismos a través de los cuales se ha construido el significado y que permiten la participación de todos los ciudadanos al mundo de las interpretaciones y de las producciones.

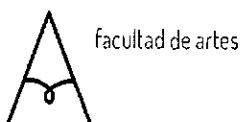
EJES DEL TRABAJO DE CÁTEDRA

- 1) La construcción de perspectivas pedagógicas con relación a la práctica docente y sus consecuencias en la propuesta de formación. Adecuación de herramientas teórico-metodológicas y marcos epistemológicos.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

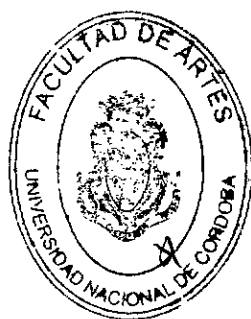
2) El abordaje teórico y práctico a partir de la confluencia de aportes desde diversas disciplinas. La relación constructiva entre teoría y práctica, como así también la observación y construcción de herramientas para el análisis de la práctica.

Profundización sobre posiciones pedagógicas que radicalizan la democracia, construyendo horizontes de participación bbbbbb

3) La inserción en las instituciones para el desarrollo de las prácticas mismas de nuestros estudiantes y los complejos procesos que se generan en la interacción entre sujetos practicantes e instituciones.

2- OBJETIVOS

- Generar espacios de diálogo intelectual entre el campo del arte y el campo pedagógico.
- Incorporar reflexivamente herramientas teóricas y metodológicas para la toma de decisiones que implica la práctica docente.
- Construir saberes indispensables para el desenvolvimiento en la práctica que implican la reflexión, el análisis, y la elaboración de estrategias de intervención educativa en las que estén presentes las dimensiones institucionales y contextuales.
- Utilizar comprensiva y críticamente los materiales teóricos provenientes de diversas fuentes y posiciones epistemológicas.
- Reconocer las diferentes categorías teóricas para el análisis de la Práctica de la Enseñanza de la Artes, los supuestos implícitos o explícitos que se juegan en ellas, así como las creencias y valoraciones que inciden en la conformación de la identidad docente.
- Identificar algunos debates que se proponen en el campo de la Educación Artística, asumiendo una posición reflexiva y crítica con relación a las consecuencias o aportes que se desprenden de ellos para el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje.
- Reflexionar sobre la formación y la práctica docente en Artes desde una concepción crítica, como ejercicio cotidiano de autonomía intelectual que posibilita ampliar y

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

superar los límites de las prescripciones, de los discursos y las acciones de las políticas educativas vigentes, proponiendo alternativas superadoras a las mismas.

- Elaborar propuestas de evaluación que articulen las particularidades del trabajo en educación artística.
- Construir propuestas pedagógicas significativas para intervenciones viables en contextos educativos variados a partir de situaciones problemáticas diagnosticadas.

3- CONTENIDOS

Unidad N° 1

La práctica docente como práctica social. Análisis a través de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Tradiciones en la formación docente. Posiciones en torno al campo pedagógico. La práctica docente y la formación, sus cruces entre la formación general y la formación de docentes en el campo del Arte. La tensión entre teoría y praxis. Debates y tendencias actuales en la formación docente en Artes. Una introducción a la teoría crítica.

Unidad N° 2

El problema del poder. El poder y la gubernamentalidad. Gubernamentalidad y formación docente, la perspectiva de Thomas Popkewitz. Construcción de sentidos en la práctica docente y su relación con la gubernamentalidad. Práctica docente: microfísica del poder cotidiano, la perspectiva de Foucault. El dispositivo: articulación entre el juego del poder y "los bordes del saber". Reconstrucción de la gubernamentalidad centrada en la comunidad.

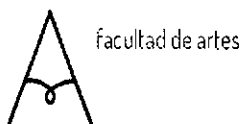
Unidad N° 3

Posiciones pedagógicas en la educación artística. Conceptualizaciones acerca de la enseñanza y las prácticas docentes derivadas de las funciones de la Educación Artística. Enfoques teórico-metodológicos. La práctica docente y el contexto latinoamericano, un análisis de Enrique Bambozzi a partir de las herramientas conceptuales de Paulo Freire. Práctica docente y diversidad cultural: un desafío para la educación artística. La imagen democrática en la perspectiva de la Cultura Visual: la propuesta de Nicholas Mirzoeff. El

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

enfoque pedagógico multicultural y de reconstrucción social: Hernández, Efland y Freedman. Otros enfoques para la construcción de una mirada latinoamericana de la Educación plástico-visual.

Unidad N° 4:

La Pedagogía crítica como enfoque educativo. Pedagogía crítica y cultura visual. Educación artística y multiculturalismo, el aporte de la pedagogía crítica desde Peter McLaren. La práctica docente desde el enfoque de la pedagogía crítica, los aportes de Henry Giroux. Arte y educación popular, fundamentos teóricos metodológicos. La educación artística desde el enfoque de la educación popular. El abordaje de la educación popular desde la educación artística, los marcos teóricos metodológicos del enfoque cultural, cognitivo y comunicativo.

Unidad N° 5

Creatividad. La historización de la noción de creatividad. La creatividad en el campo de la educación artística. Práctica docente, infancia y creatividad: el concepto de creatividad.

Unidad N° 6

Análisis de la Reforma Educativa cordobesa del año 2010, los cambios en la educación artística. El papel del profesorado y la Reforma Educativa. Implementación: relaciones entre lo prescripto a nivel nacional, las decisiones regionales, las adecuaciones institucionales y las prácticas docentes. Análisis de los documentos para la educación pública desde diciembre de 2016 en adelante. EL discurso y las acciones del neoliberalismo para el abordaje de la Educación Pública.

Enseñanza y construcción metodológica. La planificación docente como problema: relación entre el objeto de conocimiento, el objeto de enseñanza y el sujeto que aprende. Planificación docente: Objetivos o expectativas de logro. La selección, organización y secuenciación de contenidos. Los contenidos y los niveles de aprendizaje. Las actividades. Construcción de recursos didácticos. El problema de la evaluación. Particularidades de la evaluación en la educación artística. El aporte del "paradigma

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

indiciario". Objeto de conocimiento y objeto de enseñanza: la transposición didáctica. El significado del conocimiento y las dimensiones educativas para Elliot Eisner.

Unidad N° 7

Sujetos de las prácticas y contextos: Aproximación diagnóstica de las instituciones. Cultura e identidad institucional. EL análisis etnográfico como enfoque para la observación de la práctica. Observación y análisis de la práctica docente. Las interacciones. Indagación cualitativa. La reflexión y la crítica de la práctica áulica. El significado de la crítica: el problema de la interpretación y de la evaluación de la práctica docente. Crítica educativa, presentación, comparación y valoración: abordajes cualitativos. Práctica docente en Artes e Institución escolar: un problema con diversas aristas. Artistas vs. Docentes: dimensiones y posiciones en la práctica docente del área artística.

4- BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Unidad 1

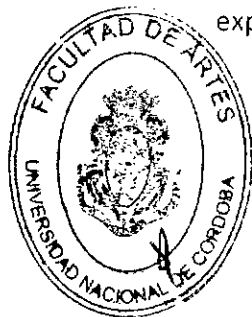
- BAMBOZZI, Enrique: Pedagogía Latinoamericana. Teoría y praxis en Paulo Freire. Edit. UNC. Año 2000.
- DAVINI, Ma. Teresa: La formación docente en cuestión: política y pedagogía. Edit. Paidós Año 1995.
- FULLAN, Michael, HARGREAVES, Andy: La escuela que queremos Edit. Amorrortu Año 1999.
- GUTIÉRREZ, Alicia: Pierre Bourdieu. Las prácticas sociales. Edit. Universidad Nac. Córdoba y Misiones. Año 1997.
- MC. LAREN, Peter: Pedagogía, identidad y poder. Los educadores frente al multiculturalismo. Edit. Homo Sapiens. Año 1998.

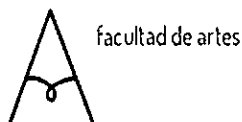
Bibliografía ampliatoria:

- BOURDIEU, Pierre: Intelectuales, política y poder. Edit. EUDEBA. 2000
- SANJURGO, Liliana: Reflexión y acción en el aula. La formación práctica de los docentes. Edit. Hommo Sapiens Año 2005.

Unidad 2

- DA SILVA, Thomas: "Educación poscrítica, currículum y formación docente" en Tiramonti, y otros (compiladora): La formación docente: cultura, escuela y política. Debates y experiencias. Ed. Troquel, 1998.
- POPKEWITZ, Thomas: "Gubernamentalidad y formación docente" en en Tiramonti, y otros (compiladora): La formación docente: cultura, escuela y política. Debates y experiencias. Ed. Troquel, 1998.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- FOLLARI Roberto: El rol docente y la microfísica el poder. Edit. Univ. Autónoma de México. Año 1999.
- FANLO, Luis: "¿Qué es un dispositivo: Foucault, Deleuze, Agamben?". Revista A Parte Rei Revista de Filosofía. Año 2011. <http://serbal.pntic.mec.es/A parteRei>.

Bibliografía Ampliatoria

- GAVEGLIO, S. Manero, E: La renovada centralidad del concepto de poder en la ciencia política de los años noventa. Edit. Homo Sapiens. Año 1996

Unidad 3

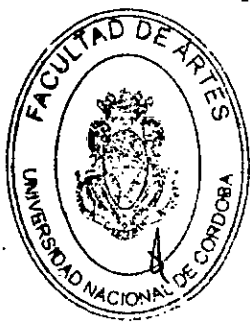
- OSORIO, Griselda: Discusiones sobre los enfoques y modelos conceptuales para la formación docente en artes. Mimeo Año 2008
- EISNER, Elliot: Educar la visión artística. Edit. Paidós España 1995
- FREEDMAN, Kerry: Enseñar la cultura visual: currículo estética y vida social del arte. Edit. Octaedro Año 2009
- AGIRRE, Imanol: Teorías y prácticas en educación artística Edit. Octaedro Año 2005
- MIRZOEFF, Nicholas: una introducción a la Cultura Visual. Editorial Paidos, 2003.
- HERNÁNDEZ, Fernando: Educación y cultura visual. Publicaciones M.C.E.P España 1997
- LOWENDFELD, Viktor: El desarrollo de la capacidad Creadora. Editorial Kapeluz, 1961.
- READ, Herbert: Educación por el arte. Editorial Paidos educador, 1982.
- Documentos para la Transformación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia de Córdoba para el Área Educación Artística. 1995 -2003
- Reforma Educativa Córdoba Año 2011.

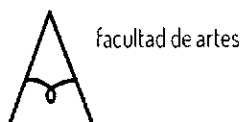
Bibliografía ampliatiória

- EFLAND, A. Freedman, K. Stuhr, P: La educación en el arte posmoderno Edit. Paidós Año 2003
- EFLAND, Arthur: Una historia de la educación del arte. Edit. Paidós educador. Año 2002
- CHAPATO, Ma.Elsa: La formación docente en el área de la Educación Artística. Problemas y perspectivas. Documentos del Programa Nacional de Formación Docente. Ministerio de Educación de la Nación. 2000
- CULLEN, Carlos: Crítica de las razones de educar. Edit. Paidós.2000
- KOHAN, Walter: Infancia, política y pensamiento. Edit. Del estante editorial. Centro de estudios multidisciplinares. Rosario Año 2007
- OSORIO, Griselda: La investigación en la enseñanza del arte. Lowenfeld, un modelo que hizo escuela. Publicación de las I Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación Docente Año 2002
- ----- La educación plástico-visual: un lugar para el conocimiento cultural. Editado por la Secretaría de Postgrado e Investigación en el I Congreso Nacional de Humanidades Año 2005

Unidad 4

- GIROUX, Henry: Placeres inquietantes. Edit. Paidós educador. 1996
- ----- Los profesores como intelectuales. Edit. Paidós. 1990
- MC. LAREN, Peter: Pedagogía, identidad y poder. Los educadores frente al multiculturalismo. Edit. Homo Sapiens 1998

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía ampliatoria

- CASTEL, Robert: La dinámica de los procesos de marginalización: de la vulnerabilidad a la exclusión en El espacio institucional Acevedo, Volnovich (selección de textos) Lugar Edit. 2000.
- FRASER, Nancy: La justicia social en la era de las "políticas de identidad": redistribución, reconocimiento y participación. Edit. Apuntes de investigación CECYP. Año 2000

Unidad 5

- TARTARKIEWICZ, W.: Historia de seis ideas. Edit. Tecnos 1987.
- CABALLO, Ignacio: Educación sentimental, educación Taoísta.
- Jornadas de reflexión sobre creatividad. Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba Año 1995

Unidad 6

- GVIRTZ, Silvina y PALAMIDESSI, Mariano: El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza. Capítulo 6: La Planificación de la Enseñanza. Edit. AIQUE 2000
- AGIRRE, Imanol: Teorías y prácticas en educación artística. Capítulo: La evaluación en la Educación Artística. Edit. Octaedro. Año 2005.
- TERIGI, Flavia y otros: Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la Educación Artística. Edit. Paidós 1995.

Bibliografía Ampliatoria

- LITWIN, Edith: Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior. Edit. Paidós 1997.
- CAMILLIONI Alicia y otros: La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Edit. Paidós. 2000
- EISNER, Elliot: El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Edit. Paidós Educador. España 1998.

Unidad 7

- OSORIO Griselda: Guías de observación institucional y áulicas. Mimeo Año 2007
- GINZBURG, Carlo: Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia. Edit. Gedisa. 1999
- ROCWELL, Elsie: Reflexiones sobre el proceso etnográfico. DIE. CINVESTAV, IPN. México 1987.
- ACHILLI, Elena: Antropología e investigación educacional. Aproximación a un enfoque indiciario. CRICSO Fac. Humanidades y Artes. Rosario 1990

Bibliografía ampliatoria:

- GARAY, Lucía: Análisis institucional de la educación y sus organizaciones. Mimeo. U.N.C 1999.
- ROCWELL, Elsie: La escuela, lugar del trabajo docente. Descripciones y debates. DIE. CINVESTAV, IPN. México 1986.
- ACHILLI, Elena: Investigación y formación docente. Laborde Editorial. Rosario 2000
- URBANO, Claudio y YUNI, José: Investigación etnográfica e investigación acción: Edit. Brujas. Año 2000

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5- PROPUESTA METODOLÓGICA

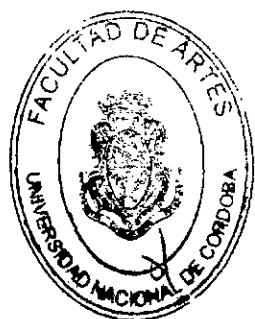
El abordaje de esta Cátedra reconoce al sujeto que asume la tarea creativa de elaborar una propuesta de enseñanza, articulando:

- la lógica disciplinar y la lógica pedagógica como espacios en tensión, que enriquecen las discusiones y los posibles rumbos elegidos en la Educación Artística.
- las posibilidades de apropiación de las mismas por los sujetos que aprenden y los contextos particulares que constituyen los espacios donde ambas lógicas se entrecruzan.
- La adopción de una perspectiva axiológica –ideológica, que incide en la vinculación que tiene el docente con el conocimiento, aquello que valora como tal, propone en su práctica y sus derivaciones metodológicas.

En este sentido se trabajará con clases de exposición teórica por parte de los docentes integrantes de la Cátedra. Asimismo se trabajarán instancias de lectura-debate de documentos teóricos y sus cruces con las prácticas en términos de crítica reflexiva y propositiva de las mismas. Se construirán grupos de discusión y producción. Estas opciones metodológicas implican necesariamente una dinámica de Taller. El Taller permite revelar dimensiones constitutivas de la práctica docente, ya que supone un ejercicio de observación e investigación que implica la problematización, la generación de interrogantes, la formulación de hipótesis, la realización de inferencias y la construcción de nuevas categorías para el análisis crítico de las prácticas.

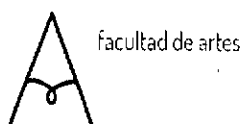
Se piensa la metodología de Taller para ser desarrollada de forma gradual, con diferentes modos de aproximación a las realidades que se han experimentado. Es así que cobran especial significación los Talleres post-práctica, en tanto posibilitan la reflexión y el análisis sobre las prácticas realizadas con los alumnos.

El trabajo de Taller, propio de la enseñanza del Arte, permite el desarrollo de proyectos integradores, con inserción en la práctica laboral y el trabajo comunitario. En este sentido la Educación Artística puede aportar elementos muy valiosos para la construcción de una práctica pedagógica donde los gestos expresivos se construyan desde las propias

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

necesidades, construyendo el conocimiento de forma conjunta, sociabilizándolo y democratizándolo.

6- EVALUACIÓN

Los contenidos de las Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 serán evaluados a través de la elaboración grupal de trabajos prácticos domiciliarios y un examen de integración parcial al término del primer cuatrimestre.

La evaluación de las prácticas docentes en las instituciones escolares se desarrollará de forma continua durante el segundo cuatrimestre, con la participación de los alumnos y de los docentes. Para ello se tendrá en cuenta la particularidad de cada situación concreta en la práctica, registrando sucesos en tanto procesos, y los cambios que se producen en ellos. Dentro de esta perspectiva se construirán herramientas para que el alumno reconozca su situación en las diversas etapas del proceso de la práctica docente. Se le asigna especial significación a la autoevaluación y a los espacios áulicos de inter evaluación que se proponen desde los registros de observación que tanto docentes como alumnos harán de las prácticas, cruzándolos con los marcos teóricos propuestos.

Criterios de evaluación de las prácticas docentes de los alumnos:

- 1) Evaluación de las dimensiones pedagógicas desarrolladas en la Unidad 3.
- 2) Ponderación de la coherencia entre herramientas conceptuales, metodológicas y procedimentales seleccionadas para la intervención áulica.
- 3) Evaluación de la revisión crítica que el alumno construya sobre su práctica docente.

EXAMEN FINAL

Se propone una evaluación final a través de un coloquio de integración total de la experiencia. El coloquio consiste en:

1. Un ensayo escrito con tema a elección por parte de los alumnos, en el que se desarrolle algunos de los problemas tratados durante el cursado de la materia. El mismo será defendido oralmente en el momento del examen. El escrito se desarrollará haciendo eje en alguno de los contenidos vistos en el año, atravesado

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

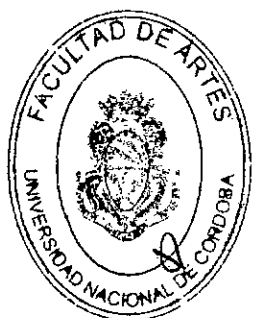
por los autores revisados y otros que el alumno puede proponer, como así también ligado a otras dimensiones de la práctica docente. Asimismo este trabajo debe estar también enraizado en la experiencia de la práctica realizada en el transcurso del año.

2. Un informe escrito que sistematice el recorrido del alumno durante el desarrollo de la cátedra, se deberá presentar en una carpeta anillada y deberá contener:

- Todos los prácticos corregidos por los docentes de la cátedra y su posterior corrección por parte del alumno si fuese necesario
- Las observaciones áulicas e institucionales previas a la práctica, teniendo en cuenta las planillas de observación que propuso la cátedra. Registros y análisis. Se pueden incluir fotografías y planos de la escuela.
- Las planificaciones institucionales y áulicas de las prácticas de los docentes titulares de las asignaturas donde se ha desarrollado la práctica.
- Las planificaciones elaboradas previamente a la práctica de cada nivel educativo.
- Análisis de las propias prácticas articulando las herramientas conceptuales vistas en el cursado. El mismo deberá incluir:
 - la evaluación de su práctica realizada por los docentes de la Cátedra.
 - los aportes del grupo de pares sobre sus propuestas de intervención y la práctica misma.
 - una autocrítica en torno a las observaciones sobre su intervención concreta.

Este análisis debe estar atravesado por una revisión crítica de la propuesta presentada, fundamentada teóricamente. El análisis debe ser propositivo en términos de: nuevos interrogantes, problemáticas abiertas y líneas de orientación de futuras búsquedas para la Educación Artística.

- Los recursos didácticos utilizados en las prácticas: pueden ser fotos de ellos como así también de los procesos y de los resultados obtenidos.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Una evaluación individual de la cátedra: estructurada libremente, que comprenda los aciertos y las debilidades de la misma.

7- CONDICIONES DE CURSADO:

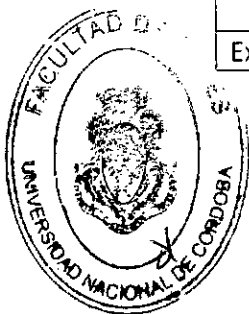
Los alumnos REGULARES deben cumplir las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar la Evaluación Parcial o su recuperatorio con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Completar y aprobar la totalidad de las prácticas docentes en todos los niveles educativos con una calificación mínima de 7 (siete) puntos sobre 10 (diez).

Las calificaciones de evaluaciones parciales, trabajos prácticos y prácticas docentes serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR. La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición.

Es condición para cursar esta asignatura el tener regularizadas las asignaturas correlativas especificadas en el Plan de Estudios de la carrera. La asignatura no puede realizarse en condición PROMOCIONAL o LIBRE.

Cronograma tentativo

	Mar	Abril	May	Jun	Julio	Agos	Sept	Oct	Nov
Unidad 1	X	X							
Unidad 2		X							
Unidad 3			X						
Unidad 4				X					
Unidad 5				X					
Examen de integración					X				

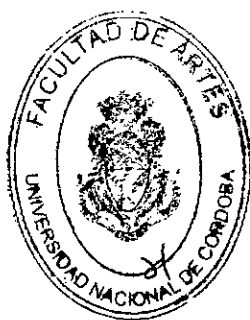
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

parcial									
Recuperatorio parcial						X			
Unidad 6						X			
Unidad 7							X		
Observaciones institucionales y áulicas						X	X		
Desarrollo de las prácticas docentes en los diferentes niveles educativos.						X	X	X	X
Evaluación continua de las prácticas docentes						X	X	X	X

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Departamento de Artes Visuales

Carrera/s: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas **Plan/es:** 85

Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Víctor Sergio Murúa

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Laura Adriana Becerra

Distribución Horaria

Turno único: Días jueves de 14:00 hs a 17:00 hs.

Correo electrónico: dr_murua@arnet.com.ar

lauraadrianabecerra@gmail.com

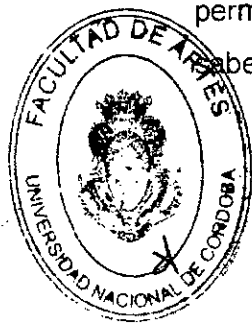
PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La relación entre la expresión artística, la psicología y los estilos de personalidad es un tema que ha despertado mucho interés a lo largo de la historia, y más concretamente, ese espacio fronterizo entre salud y enfermedad mental.

Es por ello que la temática de la psicología desde el punto de vista de la personalidad nos convoca a reflexionar acerca de qué manera se aporta a conceptualizar el objeto artístico y su relación con el sujeto del arte.

Todo esto dentro del contexto de entender que el reto de un artista es permitirse dar voz, color o forma a algo que lo supera, aceptando el riesgo de no saber si lo que cuenta es verdad, mentira, bueno, malo, o quizás todo ello siendo un

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

producto que lo trasciende y la única medida de valor que puede aplicarle es si la ejecución ha estado cargada de emoción, y si al contemplarlo después aún se sorprende.

En Psicología de la Personalidad se trabajará con el objetivo de que se comprendan los factores que explican el comportamiento del ser humano, la conducta y la conformación de la personalidad. Se abordarán conexiones y relaciones con la compleja problemática de la producción y creación estética y artística. El trabajo creador del artista no reproduce la realidad, sino que la reinventa. Presenta nuevas estructuraciones y representaciones. En este proceso se despliega la capacidad activa de la psiquis, ni pasiva ni meramente reproductiva. Es decir, una psiquis que no incorpora pasivamente las significaciones sino que es capaz de resignificarlas y con ello producir ruptura y transformación dando lugar a la emergencia de lo nuevo, libre de determinaciones.

Gracias a la constitución de la psiquis en cada ser humano es que la historia no es un mero suceder lineal de repetición y reproducción. Pensar por el contrario, a la psiquis humana como esencialmente creadora ubica al hombre como ser productor y transformador de mundo. De esta manera la noción de imagen es superadora de la reproducción estática y se presenta como carácter central y dinámico de la psiquis humana que permite la producción de lo nuevo.

Todo individuo que realiza un acto creador y cualquiera que sea el modo de expresión del artista, su conducta es la que impulsa a la acción, producida por el mundo exterior así como por todas las impresiones, percepciones, emociones y pensamientos que ha incorporado y que son parte de su mundo interno.

Se trabajará con el objetivo de construir conocimientos que explican y dan cuenta de las teorías o modelos que han intentado explicar la producción del comportamiento y la conformación de la personalidad en el sujeto. Se buscará trabajar con el objetivo de generar espacios para la reflexión e investigación personal acerca de la relación entre los procesos psíquicos y las producciones de artistas. Se analizará la teoría de los trastornos de la

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

personalidad y los elementos y esquemas que intervienen en las formas de conducta del individuo y la relación de éstas con la creatividad y producción de artistas.

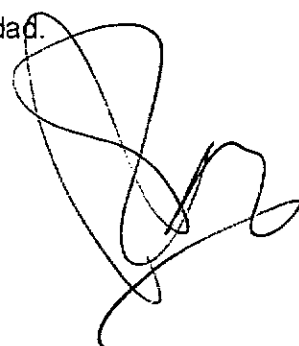
La actividad estética, entendida como la creación de formas particulares de significación no construye formas cerradas y permanentes, sino que es activada en un flujo continuo en el que el sujeto se representa a sí mismo, a su época, a su cultura y a su personalidad a través de su obra. De este modo la presente propuesta busca someter a reflexión temas como el proceso mediante el cual se produce el comportamiento humano y el proceso creador en el arte, para pensar la subjetividad y para ubicar al hombre en la dialéctica de ser producido y productor de realidad, capaz de desafiar y establecer nuevas relaciones al ser provocador de la emergencia de nuevas significaciones.

Desde el reconocimiento del inconsciente y las búsquedas artísticas que tuvieron lugar por parte de expresionistas y surrealistas intentando expresar conceptos que estaban más allá de lo visualmente reconocible, existe una inquietud sobre qué es lo real, sobre qué apoyar nuestra producción artística.

De esta manera, se abordan diferentes perspectivas en el recorrido de la materia que le permiten al artista comprender los distintos momentos que atraviesa desde la inspiración hasta la conclusión de su obra.

2- Objetivos

- Propiciar el conocimiento de los antecedentes que dan lugar al concepto de Personalidad.
- Reconocer los aportes que brindan las teorías psicológicas para el objeto de estudio.
- Lograr contextualizar el estudio de la personalidad en el estudiante de Arte, desde la perspectiva de la relación bidireccional entre arte y personalidad.
- Desarrollar la comprensión de la importancia de la enseñanza del arte en las distintas niveles instancias educativas, ya sean: pre-escolar, primaria y secundaria.
- Destacar los aportes teóricos de los distintos enfoques de la personalidad.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Discriminar los estilos de la personalidad a partir de los criterios de diferenciación diagnóstica.

- Precisar las contribuciones que realizan las diferentes corrientes al estudio de la psicología y la personalidad.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. Introducción

1.1. Concepto de personalidad

1.1.1. La personalidad como verdad universal

1.1.2. La personalidad como una verdad particular sobre personas particulares

1.2. *Ámbito de investigación y diferentes enfoques de la Psicología de la Personalidad*

1.2.1. Enfoques de las investigaciones sobre la personalidad

1.2.1.1. Enfoque clínico del análisis de la personalidad

1.2.1.2. Enfoque correlacional del análisis de la personalidad

1.2.1.3. Enfoque experimental del análisis de la personalidad

1.2.2. Modelos de la personalidad

1.2.2.1. Modelo internalista

1.2.2.2. Modelo situacionista

1.2.2.3. Modelo interaccionista

1.3. Temperamento

1.4. Carácter

1.5. Rasgos

1.6. Tipologías

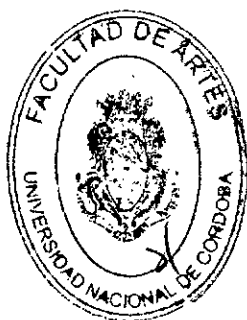
2. Diagnóstico e investigación en Psicología de la Personalidad

2.1. Psicodiagnóstico

2.2. Clasificación de los tests

2.3. Aspectos teóricos de la investigación sobre personalidad

2.4. Proceso de investigación: aspecto empírico

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Desarrollo de la personalidad: del esquema corporal a la imagen del cuerpo

3.1. Esquema corporal

- 3.1.1. El esquema corporal como representante de la especie.
- 3.1.2. El esquema corporal como intérprete de la imagen del cuerpo, permitiendo la objetivación de la intersubjetividad.
- 3.1.3. El esquema corporal como el referente del cuerpo a la experiencia inmediata.

3.2. Imagen corporal

- 3.2.1. Imagen del cuerpo como la encarnación simbólica del sujeto deseante.
- 3.2.2. La imagen del cuerpo como referente del sujeto del deseo a su gozar.

4. Teorías de la personalidad

4.1. Teorías históricas de la Personalidad.

- 4.1.1. Doctrinas humorales (*Hipócrates*)
- 4.1.2. Concepciones frenológicas (*Franz Joseph Gall*)
- 4.1.3. Propositiones caracteriales (*G. Heymans* y *E. Wiersma*)
- 4.1.4. Hipótesis temperamentales (*W. Mc.Dougal*)

4.2. Teorías modernas de la personalidad

- 4.2.1. Psiquiatría descriptiva (*Emil Craepelin*)
- 4.2.2. Teorías psicoanalíticas (*Sigmund Freud*)

4.3. Teorías contemporáneas de la personalidad

- 4.3.1. Esquemas neo psicoanalíticos (*C. Jung*, *A. Adler*, *K. Horney*, *E. Erikson*, *E. Fromm*)
- 4.3.2. Esquemas cognitivos (*A. Beck*, *A. Ellis*)
- 4.3.3. Construcciones estadísticas (*H. Eysenck*)
- 4.3.4. Teorías Neorobiológicas (*R. Cloninger*)
- 4.3.5. Modelos integradores (*Theodore Milon*)
- 4.3.6. Teorías Conductistas (*B.F. Skinner*, *A. Bandura*)
- 4.3.7. Teorías Humanistas (*A. Maslow*, *C. Rogers*)

5. Patología de la Personalidad

1 Personalidades con dificultades para el placer

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 5.1.1. Trastorno esquizoide de la personalidad
- 5.1.2. Trastorno de la personalidad por evitación
- 5.1.3. Trastorno depresivo de la personalidad

5.2. Personalidades con problemas interpersonales

- 5.2.1. Trastorno dependiente de la personalidad
- 5.2.2. Trastorno histriónico de la personalidad
- 5.2.3. Trastorno narcisista de la personalidad
- 5.2.4. Trastorno antisocial de la personalidad

5.3. Personalidades con conflictos intrapsíquicos

- 5.3.1. Trastorno sádico de la personalidad
- 5.3.2. Trastorno compulsivo de la personalidad
- 5.3.3. Trastorno negativista de la personalidad
- 5.3.4. Trastorno masoquista de la personalidad

5.4. Personalidades con déficit estructurales

- 5.4.1. Trastorno esquizotípico de la personalidad
- 5.4.2. Trastorno límite de la personalidad
- 5.4.3. Trastorno paranoide de la personalidad
- 5.4.4. Trastorno de la personalidad descompensada

6. Psicología, Personalidad y Arte

6.1. Estilos de personalidad relacionados con el arte

6.2 Creatividad y Arte

- 6.1.1. Creatividad y Psicopatología
- 6.1.2. Creatividad, Arte y personalidad cicloide o bipolar.

6.3. Artistas conocidos con personalidades bipolares o esquizoide.

6.4 Relación entre personalidad y expresión plástica.

7. Arte terapia y trastornos de la personalidad

7.1 Experiencias de intervención comunitaria: talleres de arte para la salud.

7.2 El arte como terapia

7.3 El valor del arte para el desarrollo subjetivo

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria

4.1 Introducción

Bischof, L.S.: Interpretación de las teorías de la personalidad, Ed.Trillas, 1977, México.

Brody, N. & Ehrlichman, H.: Psicología de la personalidad, Ed. Prentice may, 2000, Madrid.

Carver, Ch..S & Scheier, M.F.: Teorías de la personalidad, Prentice Hall, 1997, México.

Cattell, R.B.: El análisis científico de la personalidad, Ed.Fontanella, 1972, Barcelona.

Cattell, R.B. & Kline, P: El análisis científico de la personalidad y la motivación, Ed.Pirámide, 1982, Madrid

Filloux, Jean C., La Personalidad, Eudeba, 2008, Buenos Aires.

Millon, Theodore y colaboradores. Trastornos de Personalidad: Más allá del DSM-IV, Masson, 1998, Barcelona.

Pervin, L.A.: Personalidad: Teoría, diagnóstico e investigación, DDB, 1970, Bilbao.

Pervin, L.A.: La ciencia de la personalidad, McGraw-Hill, 1998, Madrid.

Schultz, Duane y Schultz, Sidney: Teorías de la Personalidad, Cengage Learning

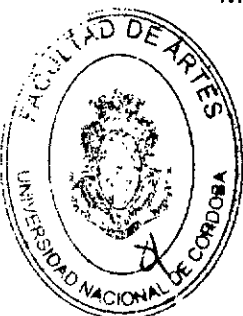
4.2 Diagnóstico e Investigación en Psicología de la Personalidad

Amelang, M. & Bartussek, D.: Psicología diferencial e investigación de la personalidad, Ed.Herder, 1986, Barcelona.

Bischof, L.S.: Interpretación de las teorías de la personalidad, Ed.Trillas, 1977, México.

Brody, N. & Ehrlichman, H.: Psicología de la personalidad, Ed. Prentice may, 2000, Madrid.

Carver, Ch..S & Scheier, M.F.: Teorías de la personalidad, Prentice Hall, 1997, México.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cattell, R.B.: El análisis científico de la personalidad, Ed.Fontanella, 1972, Barcelona.

Cattell,R.B. & Kline, P: El análisis científico de la personalidad y la motivación, Ed.Pirámide, 1982, Madrid

Pervin,L.A.: Personalidad: Teoría, diagnóstico e investigación, DDB, 1970, Bilbao.

Pervin,L.A.: La ciencia de la personalidad, McGraw-Hill, 1998, Madrid.

Schultz, Duane y Schultz, Sidney: Teorías de la Personalidad, Cengage Learning, 2010, México.

4.3 Desarrollo de la personalidad

Cueli,J. & Reidl,L. di,L.: Teorías de la personalidad, Ed.Trillas, 1983, México.

Doltó, F: La imagen inconsciente del cuerpo, Ed Paidós, 1990, España: Teorías de la personalidad, Ed.Trillas, 1983, México.

Lowenfeld, V. & Lambert, W.: Desarrollo de la Capacidad Creadora, Kapelusz, 1980, Buenos Aires.

4.4 Teorías de la personalidad

Boeree George C.: Teorías de la Personalidad, www.psicologia-online.com > E-books.

Bischof, L.S.: Interpretación de las teorías de la personalidad, Ed..Trillas, 1977, México.

Brody, N. & Ehrlichman,H.: Psicología de la personalidad, Ed. Prentice may, 2000, Madrid.

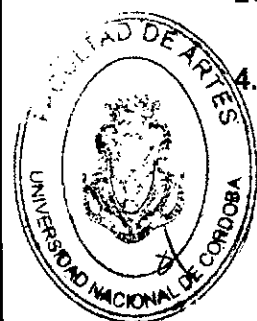
Carver,Ch..S & Scheier,M.F.: Teorías de la personalidad, Prentice Hall, 1997, México.

Cueli,J. & Reidl,L.: Teorías de la personalidad, Ed.Trillas, 1983, México.

Millon, Theodore y colaboradores. Trastornos de Personalidad: Más allá del DSM-IV, Masson, 1998, Barcelona..

Schultz, Duane y Schultz, Sidney: Teorías de la Personalidad, Cengage Learning, 2010, México.

4.5 Patologías de la Personalidad

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Beck, Aaron; Feeman, Arthur y otros, 2005, Terapia Cognitiva de los Trastornos de Personalidad. Editorial Paidós, Barcelona.

Millon, Theodore, MIPS Inventario Millon de Estilos de Personalidad, 1997, Editorial Paidós., Buenos Aires.

Millon, Theodore y colaboradores. Trastornos de Personalidad: Más allá del DSM-IV, Masson, 1998, Barcelona.

4.6 Psicología, Personalidad y Arte

Andreoli, V.: El lenguaje gráfico de la locura, Fondo de la Cultura Económica, 1992 México.

Escudero Valverde, J.A.: Pintura Psicopatológica, Espasa Calpe, 1970, Madrid.

Navatril, L.: Esquizofrenia y Arte, Seix Barral, 1972, Barcelona.

Sapetti, Adrián.: Locura y Arte (demonios y pesadillas de los artistas que hicieron más bella a la humanidad). Ediciones Lea, 2011, Buenos Aires.

4.7 Arte terapia y trastornos de la personalidad

Lics. Antman, V., R.y Petriella, X Congreso Argentino de Psicología, Sobre una experiencia comunitaria: "Talleres de Arte para la salud".

Llompert Paula, Zelis Oscar P., El valor del arte para el desarrollo subjetivo: Talleres de expresión artística en salud mental y educación especial, Letra Viva, 2012, Buenos Aires.

5- Bibliografía Ampliatoria

Allport, G.W.: La personalidad. Ed.Herder, 1986, Barcelona.

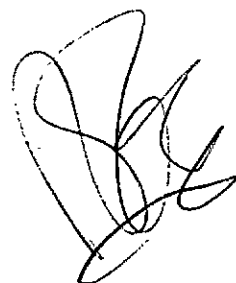
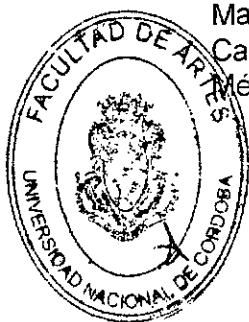
Amelang,M. & Bartussek,D.: Psicología diferencial e investigación de la personalidad, Ed.Herder, 1986, Barcelona.

Andreoli, V.: El lenguaje gráfico de la locura, Fondo de la Cultura Económica, 1992 México.

Bischof, L.S.: Interpretación de las teorías de la personalidad, Ed.Trillas, 1977, México.

Brody, N.&Ehrlichman,H.: Psicología de la personalidad, Ed. Prentice may, 2000, Madrid.

Carver,Ch..S & Scheier,M.F.: Teorías de la personalidad, Prentice Hall, 1997, México.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cattell, R.B.: El análisis científico de la personalidad, Ed.Fontanella, 1972, Barcelona.

Cattell,R.B. & Kline, P: El análisis científico de la personalidad y la motivación, Ed.Pirámide, 1982, Madrid.

Cruz,M.S.: El test gestáltico visomotor de Bender, Servicio Editorial de la UPV, 1994, Bilbao.

Cueli,J. & Reidl,L.: Teorías de la personalidad, Ed.Trillas, 1983, México.

Doltó, F: La imagen inconsciente del cuerpo, Ed Paidós, 1990, España.

Ebook: www.psicologia-online.com

Echeburúa,E.: Personalidades violentas, Ed.Pirámide, 1994, Madrid.

Escudero Valverde, J.A.: Pintura Psicopatológica, Espasa Calpe, 1970, Madrid.

Eysenck,H.J. & Eysenck,M.W.: Personalidad y diferencias individuales, Ed.Pirámide, 1987, Madrid.

Frazer, R.,Fadiman, J., Teorías de la Personalidad, Alfaomega, 2010, Mexico.

Guerra,J., Haranburu,M. & Sainz de Murieta,L.M.: Nortasunaren Psikologia, Servicio Editorial de la UPV, 1998, Bilbao.

Hampson, S.E.: La construcción de la personalidad, Ed.Paidos, 1982, Buenos Aires.

Kris, E.: Psicoanálisis y Arte, Paidos, 1955, Buenos Aires.

Labrador, F.J.: Los modelos factoriales-biológicos en el estudio de la personalidad, DDB, 1984, Bilbao.

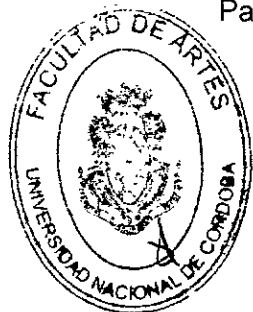
Liebert, R.M. & Liebert, L.L.: Personalidad, Ed. Thompson, 1999, México.

Cueli,J. & Reidl,L.: Teorías de la personalidad, Ed.Trillas, 1983, México.

Doltó, F: La imagen inconsciente del cuerpo, Ed Paidós, 1990, España.

Maslow, A.H.: Motivation and personality, Harper & Row, 1954, New York.

Millon, Theodore, MIPS Inventario Millon de Estilos de Personalidad, 1997, Editorial Paidós.,Buenos Aires.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Millon, Theodore y colaboradores. Trastornos de Personalidad: Más allá del DSM-IV, Masson, 1998, Barcelona.

Mischel, W.: Personalidad y evaluación, Ed. trillas, 1968, México.

Mischel, W.: Teorías de la personalidad, Ed. McGraw-Hill, 1986, México.

Navatril, L.: Esquizofrenia y Arte, Seix Barral, 1972, Barcelona.

Pelechano, V.: Psicología de la personalidad, Ed. Ariel, 1996, Barcelona.

Pelechano, V. & Ibáñez, E.: Psicología de la personalidad, Ed. Alhambra, 1988, Madrid.

Pervin, L.A.: Personalidad: Teoría, diagnóstico e investigación, DDB, 1970, Bilbao.

Pervin, L.A.: La ciencia de la personalidad, McGraw-Hill, 1998, Madrid.

Piaget, J.: psicología de la Inteligencia, Editorial Psique, 1977, Buenos Aires.

Zumalabe, J.M.: El estudio de la personalidad y controversias, Servicio Editorial de la UPV, 1993, Bilbao.

6- Propuesta metodológica:

- La materia tendrá una duración anual con una carga horaria de tres horas semanales.
- El programa de la materia está organizado en seis (6) módulos, a saber:
 1. Introducción.
 2. Diagnóstico e investigación en Psicología de la Personalidad
 3. Desarrollo de la personalidad.
 4. Teorías de la personalidad
 5. Patologías de la personalidad
 6. Psicología, personalidad y arte
 7. Arteterapia y Trastornos de la personalidad

Las actividades de enseñanza -aprendizaje, se realizan en relación con objetivos y contenidos vinculados con el programa de la Cátedra.

La modalidad que se propone tiende a favorecer de la idea de la construcción de saberes ligados con la realidad y que permiten actuar sobre ella.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Teniendo en cuenta a la creatividad como el principal nexo entre el arte y la personalidad, partiendo de la concepción de la imagen, como producto de la psiquis del comportamiento del individuo. Es por ello las actividades consistirán en lo que respecta las clases teóricas en construcción del contenido mediante clases expositivas dialogales a cargo del profesor titular tendiendo al desarrollo de una postura reflexiva.

Con respecto a las clases teórico prácticas se aplicarán formas de investigación, análisis y reconstrucción de los contenidos con el fin de la elaboración por parte de los alumnos de interrelaciones e integraciones de los conocimientos a partir de la lectura de textos aportados por la Cátedra y por los estudiantes. Oportunamente se incluirá producciones de artes visuales.

Participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante debates y charlas en clase a partir del conocimiento de los distintos enfoques de la personalidad, provenientes de diversas teorías o modelos y sus referentes.

Presentaciones orales y escrita de referentes de la Psicología que elaboraron teorías del comportamiento humano. Reconocer aportes de diferentes referentes al estudio de la psicología y la personalidad.

Realización de trabajo práctico acerca de la teoría de autores como Freud y otros sobre la relación bidireccional entre personalidad y el arte. Reconocer los conceptos fundamentales del modelo psicoanalítico y establecer diferencias con otros modelos.

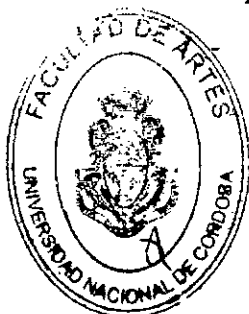
Trabajos prácticos sobre el inconsciente y la creación artística, citando ejemplos de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Vincent Van Gogh, Paul Klee, Frida Kalho, etc.

Elaboración de una presentación audio visual sobre un tema propuesto por los estudiantes que relacione y amplíe contenidos de la Cátedra.

7- Evaluación:

▪ **Alumnos regulares:**

Deben asistir a un 80 % de los trabajos teóricos-prácticos.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Realizarán los trabajos teóricos-prácticos individualmente, los cuales deberán ser aprobados, pudiendo recuperar hasta o un 33% de los mismos, en el caso que dicho porcentaje no coincida con un número sin fracción se considerará el porcentaje inmediato superior a un número exacto.
- Deberán rendir los dos parciales obligatorios, con nota mínima de cuatro (4). Los mismos serán realizados de forma escrita y podrá ser recuperado uno, con nota no menor a cuatro (4).

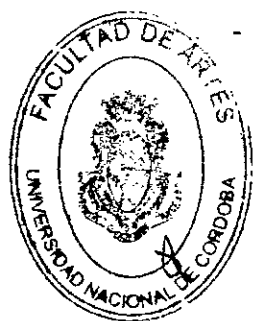
▪ **Alumnos promocionales:**

- Deben asistir a un 80 % de los trabajos teóricos prácticos.
- Realizarán trabajos teóricos-prácticos individuales, los cuales deberán ser aprobados, pudiendo recuperar hasta o un 33% de los mismos, en el caso que dicho porcentaje no coincida con un número sin fracción se considerará el porcentaje inmediato superior a un número exacto.
- Deberán rendir los dos parciales obligatorios, con nota mínima de seis (6) y el promedio de ambos debe ser de siete (7) o más.

Los alumnos que estén en condiciones de promocionar deberán presentar un dispositivo pedagógico en el cual relacionen el estilo de personalidad de un artista plástico con la evolución de su arte. La presentación del trabajo deberá implementarse de forma oral con la presencia de sus compañeros y en forma escrita en un informe donde se expliciten los elementos y los criterios utilizados.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- Los alumnos promocionales serán evaluados a través de un coloquio en el cual deberán responder sobre la investigación realizada, para obtener la condición de promocional. El mismo deberá ser aprobado con una nota de siete (7) o más.
- El examen final para los alumnos en condición de regular constará de un trabajo escrito, sobre temas del programa. El mismo deberá ser aprobado con cuatro (4) o más.
- Los alumnos libres, en una primera instancia, deberán aprobar un trabajo escrito con una nota de cuatro (4) o más. El contenido del mismo se referirá a los temas

artes visuales

facultad de artes

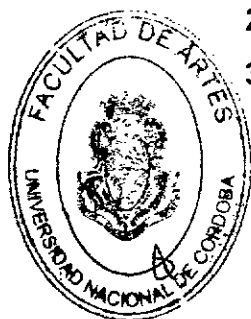

Universidad
Nacional
de Córdoba

del programa. Cuando la nota de la evaluación escrito sea de 8 (ocho) o más el tribunal evaluador podrá prescindir de la evaluación oral. En una segunda instancia, la cual constará de una presentación oral, se evaluarán temas generales de todo el programa.

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES

- 23/3 Presentación de la Cátedra y primer acercamiento al concepto de Personalidad,
- 30/3 La Personalidad: verdad universal o verdad particular.
- 6/4 Temperamento, Carácter y Personalidad.
- 20/4 Métodos de Investigación de la Personalidad.
- 27/4 Desarrollo de la Personalidad.
- 4/4 Teorías Históricas y Modernas de las Personalidad.
- 11/4 La visión freudiana de la Personalidad.
- 18/5 Perspectiva post-psicoanalítica de la Personalidad.
- 1/6 Psicoanálisis Norteamericano y Personalidad.
- 8/6 Teorías Humanistas de la Personalidad.
- 15/6 La visión conductista de la Personalidad.
- 22/6 Modelos integradores y neurobiológicos de la Personalidad.
- 29/6 Primer Parcial.
- 3/8 Concepto y criterios para determinar un Trastorno de Personalidad
- 10/8 Personalidades con problemas para el placer.
- 17/8 Personalidades con problemas interpersonales.
- 24/8 Personalidades con problemas intrapsíquicos.
- 31/8 Personalidades con déficit estructurales.

artes visuales

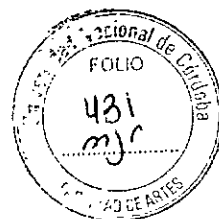

facultad de artes

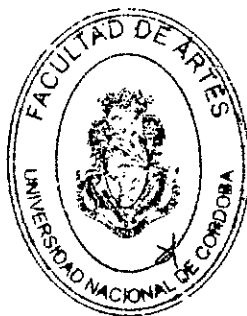
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

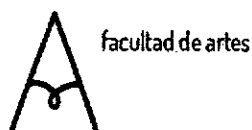
- 7/9 Estilos de Personalidad relacionados al arte. Personalidad, creatividad y arte.
- 14/9 Arteterapia y trastornos de la personalidad
- 28/9 Validez de los estudios retrospectivos de la personalidad en artistas creativos.
- 5/10 La crisis de personalidad narcisista y Van Gogh.
- 12/10 Salvador Dalí, ¿método paranoico o trastorno paranoide de la personalidad?
- 19/10 Frida Kahlo y su lucha contra la despersonalización a través de su arte.
- 26/10 Paul Jackson Pollock: entre el arte y los trastornos.
- 2/11 La personalidad transgresora de Pablo Picasso y el éxito artístico.
- 9/11 Segundo parcial.
- 16/11 Recuperatorio y firma de libretas.

Lic. Sergio Murúa
Dr. en Psicología - Prof. Titular U.N.C.
Cat. Psicología y Personalidad
M.P. 1545

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicas
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Escultura PLAN 1985 / Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO IV ESCULTURA

Año Curricular: 5to año de la carrera

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Adjunto (a cargo): Lic. Juan Der Hairabedian

Distribución Horaria

Turno único: Martes 15:30 a 20:30 Hs.

Atención de alumnos: Miércoles 14:30 a 15:30 Hs.

(contactar previamente al docente para evitar superposiciones con otros alumnos)

Como los juegos, el dibujo no representa nada externo a él mismo. Él es la acción en la que se resuelve la experiencia, la forma es la regla autoimpuesta donde se realiza el conocimiento sensible que moviliza nuestro cuerpo.

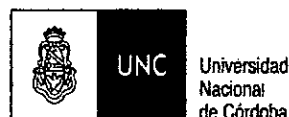
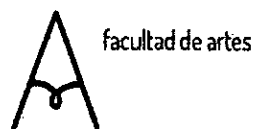
J.J. Gómez Molina

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación

La materia Dibujo IV Escultura perteneciente al último año de dicha especialidad del Departamento de Artes Visuales, se posiciona considerando la particular situación del alumno en este estadio (próximo a la finalización de sus estudios de grado y con un capital adquirido de conocimientos teórico-prácticos) como *sujeto propositiva inserto en el mundo contemporáneo*. Del mismo modo que en esta era de los post (postminimalismo, postconceptualismo, postmodernidad) la escultura sufriera la propia expansión del campo quedando entonces desplazada del centro y convirtiéndose en una posibilidad más dentro de las ahora ampliadas prácticas artísticas en la tridimensión, el dibujo sobrelleva una suerte semejante, y por momentos puede comprenderse como práctica no necesariamente ligada a ciertos materiales, soportes y procedimientos a los cuales permaneció vinculada desde la invención del papiro. Al respecto Gómez Molina dice, "el dibujo se ha expandido, ha roto los límites del papel, recuperando la acción primordial que le dio origen, la huella que dejaba".

nuestra acción colectiva sobre la tierra, el surco que definía una trayectoria necesaria" (Gómez Molina, 2005). Por ello, decimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra materia se basa en el *desarrollo de proyectos de producción personales de dibujo*, entendiendo el término *dibujo* en su sentido expandido (y expandible) hacia lo que podríamos denominar genéricamente como *proyectos gráficos* en sus variadas posibilidades, permaneciendo atentos tanto el estado de situación actual del arte, como a la proximidad de cambio del plan de estudio y, principalmente, a las situaciones que de hecho observamos a cotidiano en las producciones de alumnos finalistas de nuestra y de otras especialidades de la carrera, las cuales requieren de nuestra mayor atención.

2- Objetivos

2.1. Objetivos generales

Lograr que el alumno...

- a- sea capaz de proponer y desarrollar un proyecto de producción gráfico propio.
- b- reconozca particularidades sintácticas, semánticas, contextuales (y co-textuales) de sus proyectos y producciones.
- c- reconozca el rol del dibujo, ya sea como práctica autónoma o como práctica activa en la construcción de imágenes (fijas o en movimiento).
- d- ejerza rol activo y reflexivo en la construcción del conocimiento común del taller.

2.2. Objetivos específicos

Lograr que el alumno...

- a- ponga en juego habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, aplicándolos al planteo, realización y edición de proyectos de producción gráfica de proposición propia.
- b- realice exploración de materiales, herramientas, soportes, medios y procedimientos, en el proceso de producción del proyecto planteado.
- c- reconozca y valore el conjunto de sus acciones y elecciones como estrategia/metodología de producción del proyecto en desarrollo.
- d- desarrolle capacidad de mirada reflexiva y conceptualización hacia la propia producción y hacia la de sus pares.
- e- ensaye soluciones de edición, montaje, publicación, acordes al proyecto propuesto.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Advertencia: resulta inevitable por las características del objeto de estudio y de práctica de nuestra materia (desarrollo de proyectos gráficos de producción personales) que muchos de los contenidos y de las actividades propuestos en adelante en forma de Unidades aparentemente ordenadas, se extiendan, se desplazan y recurran cronológicamente más allá de ellas mismas y durante diferentes momentos en el transcurso anual de la materia. Esto se debe principalmente a que nuestra materia-taller contempla tanto al conjunto grupal de los alumnos como a las particularidades de sus propuestas personales atendiendo el carácter proyectual y exploratorio antes mencionado, donde los contenidos emergentes, según los casos, podrán exigir dichos desplazamientos temporales. Para dar sólo un ejemplo, un proyecto que plantee un fuerte trabajo sobre un determinado contexto (como podría ser un proyecto de dibujo expandido a un determinado espacio) adelantará para esa

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

caso contenidos de la Unidad 3 prácticamente al principio del año.

Los diferentes procesos nos enfrentaran inevitablemente a realizar y revisar planteos (teóricos, técnicos y metodológicos) acordes a las necesidades y requerimientos que se detecten durante el desarrollo de los mismos. Por ello, el presente programa debe entenderse como un corpus flexible, sin que esto signifique debilidad o desatención a las pautas temporales y curriculares que el sistema académico universitario nos permite. Muy por el contrario, esa flexibilidad será nuestra fortaleza, nuestro respaldo para poder generar desarrollos genuinos contemplando tanto necesidades subjetivas como las del conjunto grupal, atentos a las posibilidades reglamentarias del marco académico. No ha de sorprendernos que contenidos planteados en cierta unidad convivan temporalmente con el desarrollo de otra (ver cronograma tentativo) y algunos que se piensen más hacia el final se adelanten o recurran constantemente, como ya lo señalamos. Traeremos al espacio del taller otros contenidos en la medida que sean demandados desde los planteos de trabajos de los alumnos. Esto será incluso de suma importancia para nuestra Cátedra en el sentido que nos brindará en su devenir pautas para la autorreflexión e investigación sobre la propia metodología de enseñanza-aprendizaje de la materia.

Unidad 1.

Revisión de producciones previas, en especial sobre producciones gráficas, producciones tridimensionales y/o espacio-temporales. Lectura y reconocimiento de recurrencias y divergencias procedimentales / sintácticas / semánticas / contextuales. Reconocimiento sobre la discursividad de lo hecho. Análisis y reflexión horizontal / desarrollo de la mirada.

Unidad 2.

Módulo I: Proposición de proyecto de producción gráfica. Principio de desarrollo a partir de: una producción preexistente, una idea o concepto, un medio o procedimiento, un material, un contexto o referencia. Exploración y prospección.

Módulo II: Plan de acción / programa. Desarrollo proyectual. Exploración, realización, materialidad, mediación. Reconocimiento de estrategias de producción/ postproducción emprendidas. Revisión: desplazamientos, nomadismos y traducciones (medios, soportes, herramientas, procedimientos). Reconocimiento de referencias. Análisis grupal de producciones y reflexión horizontal. Conceptualización. Correlatos posibles con el proyecto de producción de la materia eje de la carrera.

Unidad 3

Procesos de edición y exposición de obras/proyectos gráficos realizados. Cuerpo de obra. Edición y diseño de montaje / publicación. Ficha técnica.

4- Bibliografía

Unidad 1.

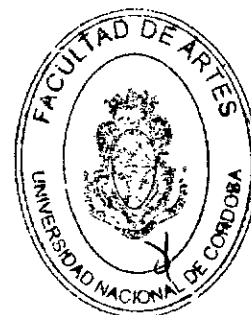
ECO, UMBERTO, Lector in fabula. Lumen, Barcelona, 1981.

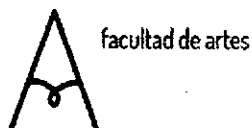
GOMEZ MOLINA, JUAN JOSE (ed.) et al., Los nombres del dibujo. Cátedra, Madrid, 2005.

Unidad 2.

AA.VV., Los usos de la imagen. Fotografía, film y video en La Colección Jumex. MALBA, BsAs, 2004.

BUTIN, HUBERTUS (ed), Diccionario de conceptos de arte contemporáneo. Abada, Madrid, 2009.

Universidad
Nacional
de Córdoba

GOMEZ MOLINA, JUAN JOSE (ed.) et al., Los nombres del dibujo. Cátedra, Madrid, 2005.

KOVATS, Tania, The drawing book. Black dog publishing, London, 2007.

RICHER, F. y ROSENZWEIG, M., First Works by 362 Artists. Distributed Art Publishers, NY, 2005.

Unidad 3.

GROYS, BORIS. *La Tapalagia Del Arte Contemporánea*. En <http://esferapublica.org>

OLIVERAS, ELENA (ED), Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI. Emece, Buenos Aires, 2009.

Fotolibros, libros de artista y publicaciones de artistas. Catálogos de exposiciones. Web de artistas. Web de video. Y otros recursos en internet, según los casos de proyectos de producción planteados.

Nota: en todas las unidades se utilizarán referencias permanentes en internet acorde a los casos planteados en los proyectos de los alumnos.

5- Bibliografía Ampliatoria

AA.VV., Arte Argentino Contemporáneo. MACRO, Rosario, 2004.

AA.VV., Los usos de la imagen. Fotografía, film y video en La Colección Jumex. MALBA, Bs. As., 2004.

AGACINSKI, SYLVIANE, El pasaje: tiempo modernidad y nostalgia. La Marca. Buenos Aires, 2009

ALONSO, RODRIGO, TAQUINI, GRACIELA, Buenos Aires Video X. Diez años de video en Buenos Aires. ICI, Buenos Aires, 1999.

BOURRIAUD, NICOLAS, Radicante. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009.

BOURRIAUD, NICOLAS, Postproducción, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2004.

DE CARO, MARINA, Dibujos. Catálogo de exposición C.C. Borges, Buenos Aires, 2000.

DELEUZE, GILLES, La imagen-movimiento: estudios sobre cine I. Paidós, Buenos Aires, 2011.

Fontcuberta, Joan, El beso de Judas. Fotografía y verdad. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

GOMEZ MOLINA, JUAN JOSE (ed.), Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Cátedra, Madrid, 1999.

GOMEZ MOLINA, JUAN JOSE (ed.) et al., Los nombres del dibujo. Cátedra, Madrid, 2005.

GRANDINETTI, LETICIA, *Desenho de objeto*. Catálogo de exposición CEMIG, Belo Horizonte, 2010.

KOVATS, Tania, The drawing book. Black dog publishing, London, 2007.

PESCI, A./ CURUTCHET, P. (ed.), Block de dibujos. Loba Producciones, Córdoba, 2010.

RAMIREZ, MARI CARMEN, Gego. Entre la transparencia y lo invisible. The Museum of fine arts, Houston, 2005.

6- Propuesta metodológica

Nuestra materia puede considerarse como taller teórico-práctico proyectual. En él contemplaremos las diferentes fases de *proyecto* de producción entendido como *exploración-realización-conceptualización-publicación* que contempla tanto el Trabajo Final de la especialidad como la práctica artística profesional contemporánea. Partiremos de un breve trabajo de reconocimiento y diagnóstico de lo previamente hecho y pasaremos pronto al planteo y desarrollo de proyectos propuestos por los alumnos, cuestión esta última que ocupará gran parte del año en diferentes instancias de realización / materialización. Contaremos para ello con instancias de consulta permanente con modalidad de puesta en común semanal. La participación activa y colaborativa

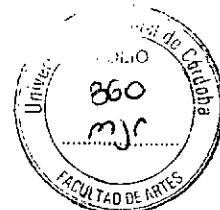
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

dentro de la micro-comunidad del taller, y en especial en las instancias de puesta en común, tendrá un lugar preponderante tanto en el desarrollo de la propia *mirada* (observador) como en la *construcción del conocimiento común* dentro del mismo. Realizaremos constantes ejercicios de reflexión y autoreflexión sobre los proyectos. Interrelacionaremos teoría y práctica a partir de las necesidades conceptuales y técnicas/procedimentales planteadas por los proyectos. Propondremos miradas adecuadas a cada caso, visitando material bibliográfico y consultas en internet sobre autores donde referenciarlos, intentando conocer sus estrategias de producción gráfica a través de la interpretación de sus obras, la lectura de entrevistas y observación de video entrevistas. En los casos que corresponda, estaremos atentos a los vínculos que puedan mantener los proyectos gráficos a las producciones desarrolladas dentro de la materia Escultura IV. Finalmente, exploraremos los modos necesarios de edición y publicación de los proyectos y su contextualización. Dibujo proyectivo, dibujo autónomo, dibujo-acción, dibujo expandido, dibujo mediado, registros y documentación, imagen fija / imagen movimiento, edición y publicación, son casos, entre muchos otros posibles o sus posibles combinaciones, que podremos desarrollar en los proyectos a proponer.

7- Evaluación

Se evaluará positivamente la asistencia y participación activa y reflexiva del alumno en la construcción común del conocimiento en el taller.

La evaluación será de carácter formativo a lo largo del año en las puestas en común y en cada instancia de entrega/parcial (ver detalles en cuadro "cronograma tentativo"). La evaluación final será de carácter integrador sobre el proyecto propuesto por el alumno con coloquio oral.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

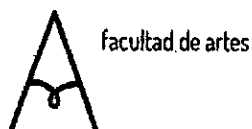
Se adecúa a requerimientos y condiciones estipuladas en Régimen de Alumnos vigente, RHCD 363/99 FFyH (modificada por RHCD 462/99 y RHCD 248/02) y al Plan de Estudios 85 de la carrera. Materias correlativas según reglamentación vigente.

Condición Promocional: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Coloquio final.

Condición Regular: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Mesa de examen.

Condición Libre: deberán presentar procesos de trabajo que demuestren desarrollos de contenidos acordes a cada una de las unidades de la materia, culminando en un trabajo integrador. Se recomienda realizar consulta previa con el docente a cargo con suficiente antelación a examen, contactando juanderxl@gmail.com

Universidad
Nacional
de Córdoba

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Los alumnos dispondrán del aula taller en los horarios correspondientes al dictado de la materia. Allí podrán hacer uso de herramientas eléctricas y especiales únicamente acompañados de un docente a cargo de la materia o de personal del área técnica afín. Asimismo deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en relación a los recaudos de seguridad y utilizar obligatoriamente los elementos de protección y seguridad pertinentes a cada caso.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

10- Cronograma tentativo

Unidades	Desarrollo	Presentaciones	Evaluación
Unidad 1.	MAR / ABR (4 clases)	Propuesta de anteproyecto, al término de U1.	Nota concepto
Unidad 2. Módulo I	ABR / (3 clases)	Desarrollo de proyecto (investigación y producción).	
Módulo II	MAY / JUNIO (8 clases)	Presentación parcial de proyecto. 1er Parcial.	Nota concepto.
	AGO / SEP (8 clases)	Avance de proyecto (prospección y producción).	
Unidad 3.	OCT (4 clases)	Procesos de edición/montaje/publicación. Entrega final. 2do Parcial.	Nota cuantitativa.
	NOV (2 clases)	Recuperatorio y cierre de ciclo lectivo.	Nota cuantitativa.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
MCD

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: LICENCIATURA EN GRABADO – PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO IV (5° año de la Lic. En Grabado)

Año Curricular: Quinto año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: LIC. ALEJANDRA ESCRIBANO

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Distribución Horaria

Lunes de 15 a 18 hs

Tutorías y aula virtual: Jueves de 15 a 20 hs

Email: Grabado y Dibujo IV-17@gmail.com

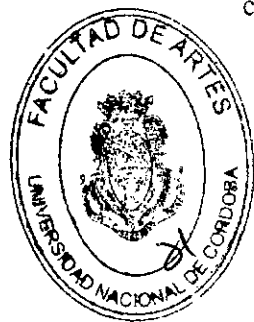
Fundamentación

El dibujo es como expresión artística ubicado dentro del campo de la Gráfica, una de las prácticas más antiguas y que debido a la ductilidad de su lenguaje ha sufrido cambios sucesivos y permanentes procesos de resignificación a lo largo de su historia. Es esta condición lo que nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestras concepciones como docentes y como artistas.

Determinar categorías, visualizar procesos de producción, desarrollar estrategias para interpretar las mutaciones de los lenguajes y los cruces genéricos como el tecnológico, visualizar fronteras con otros campos tales como la fotografía y la gráfica impresa, son objetos de permanente preocupación en nuestra actividad por esta razón debemos comprometernos y comprometer a nuestros alumnos guiándolos proporcionándoles herramientas para su comprensión, interpretación y elaboración de conceptos, impulsando debates que aporten a los procesos reflexivos individuales y abordando el concepto del dibujo como pensamiento.

Enfoque

En relación a las técnicas programadas para grabado IV, veremos que la litografía es un sistema visual que permite una imagen espontánea, directa donde las posibilidades de construcción de imágenes son muchas: el uso de lápices litográficos hechos con

diferentes cantidades de grasa, aproximan del diseño con grafito, el tousel, tinta específica, pincelado o cepillado, o incluso frotado sobre la superficie de la piedra puede relacionarse con la acuarela y al gesto más o menos agresivo de la pintura. La exploración de la aguada, las relaciones de los positivos /negativos, los sellos, las manchas y las texturas son sólo algunos ejemplos de esta diversidad de procedimientos y técnicas. El proceso litográfico difiere de otros en la forma en que se plasma la imagen en la matriz ya que el procedimiento tiene gran proximidad a los dibujos, por lo que es también considerada como un procedimiento híbrido.

Respecto a los dibujos proyectados para ser impresos en litografía (bocetos) se incluirán conceptos y usos de la fotografía para ser incorporados como posibilidad técnica y conceptual con el propósito de ampliar las posibilidades creativas en el diseño de la imagen.

El Plan de estudios vigente contempla para la asignatura Dibujo IV para la Licenciatura en Grabado la profundización en todas las posibilidades técnicas del dibujo con temas que abarcan desde el paisaje, la figura humana; los objetos, estudio de la luz, el clima y los procedimientos metamórficos hasta los aspectos conceptuales sobre la creación de la propia obra. Teniendo en cuenta estos factores y sin descuidar los lineamientos del plan de Estudios se propone trabajar dentro de los contenidos de la currícula pero sumando una propuesta integradora asumiendo como un todo las operaciones realizadas en el área de grabado y siempre haciendo eje en el desarrollo de una poética personal como parte del mismo proyecto. Se priorizarán los contenidos conceptuales y técnicos para ejercer esta práctica bajo el concepto de investigación artística y producción integrada al proyecto de Grabado IV

Objetivos

Aprender y practicar nuevas técnicas y conceptos para el dibujo en Litografía

Integrar las técnicas aprendidas en Dibujo IV, con la elaboración de matrices para Grabado IV

Conocer todos y practicar alguno de los siguientes lenguajes: Ilustración, comics, grafitis.

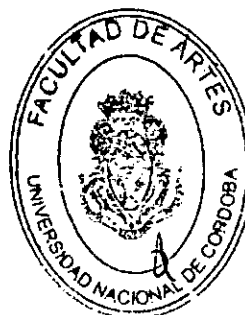
Promover la investigación técnica y artística del dibujo dentro del campo de la gráfica.

Ampliar horizontes sobre nuevos géneros en el campo de la gráfica

Profundizar y ampliar la enseñanza sobre investigación artística y modos correctos de escritura. Enseñar nociones de curaduría de obra

Practicar alguna actividad extensionista.

Módulo I

El dibujo aplicado al grabado de obra

Recursos tradicionales y Fotografía aplicada, hibridaciones

Área Técnica: Recursos manuales, digitales y electrográficos. Transfer para generar bocetos: Collage, lápices grasos, touche, tonner, dibujos para heliografía y litografía.

Impresiones y fotocopias sobre transparencias para elaborar bocetos. Imágenes fotográficas. Intervenciones: rayados, esgrafiados, superposiciones, collage, intervenciones con dibujos. Morfología.

Temas: Figura Humana, Paisaje, Objetos.

Área conceptual: Fotografía; historia, conceptos, contemporáneos sobre la imagen fotográfica, cruces, hibridaciones. Artistas que crean obras a partir de la imagen fotográfica. Referentes nacionales e internacionales.

Diseño de proyecto de investigación: Ideación de la obra. Modelos de escritura: Investigación, ensayo. Normas APA. Lecturas.

Trabajo Práctico: Diseño de bocetos para técnicas planas. Diseño de proyecto final: esquema.

Bibliografía

ACHA, Juan – 1999 – “Teoría del Dibujo. Su sociología y su estética – Ed. Coyoacan – México

BERGUER, Jhon – 2011 – “Sobre el Dibujo”. Ed. Gustavo Gili. S.L – Barcelona

BOURRIAUD, Pierre – 1989 – “La fotografía, Un Arte intermedio”. Ed. Patria SA. México

KRAUS, Rosalind – 2002 – “Lo fotográfico, Por una teoría de los desplazamientos. Ed. Gustavo Gili. España

LIESER, Wolf - 2010 - “Arte Digital (nuevos caminos en el arte)”. Ed. H. F Ullmann. España

VICENTE, Sonia - 2004 - “Metodología de Investigación en Artes”- UNC –

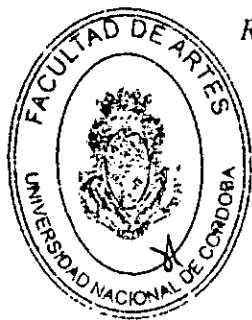
Módulo II

El dibujo en Gráfica Contemporánea

Aproximación a otros lenguajes: Ilustración, comics, grafitis. Teoría: Conceptos y recursos técnicos.

Contrastes Blanco/negro: Uso de Plantillas, el stencil para grafitis.

Recursos en redes sociales: Diseño de blog para compartir conceptos y obra gráfica.

Nuevos Géneros en Gráfica Contemporánea

El Libro de artista

Historia y evolución: Concepto, orígenes, desarrollo. Clasificación. Ediciones únicas y ediciones seriadas.

Medios de circulación: Salones y bienales de Grabado, concursos, museos y galerías que se dedican a este género. Coleccionistas, redes de artistas. Referentes.

Posibilidades técnicas y estéticas, formatos y materiales.

Investigación: Principios básicos sobre curaduría de obras. Texto curatorial, Diseño de gráfica, Difusión, Diseño de montaje, Gestión de espacios, Presupuesto.

Investigación artística: Invitación a un alumno investigador en grabado (CePIA-SECyT) para que relate su experiencia en el área.

Trabajo Práctico: Realizar uno o más libros de artistas de manera individual, para ser expuestos colectivamente en alguna sala de Córdoba. Este práctico se ha pensado como práctica profesional de inserción social. También contempla la práctica sobre los conceptos adquiridos en relación a la curaduría de obras. Trabajo grupal.

Bibliografía

CARRETE PARRONDO, Juan – 2000 – Diccionario del Dibujo y la stampa.
Calcografía Nacional – España

COLATARCI, María Azucena y PICCONI, María Lina, ESCRIBANO, Alejandra “Arte y Educación” Capítulo. El Libro de Artista - Pag.55 a la 67 - Editorial: AAEA -1ª Edición - Buenos Aires Argentina

ECCO, Humberto -1977 - “Como se hace una Tesis” Técnicas y procedimientos de investigación estudio y escritura – Ed: gedisa, España

MARTINEZ MORO, Juan – 2004 – “La Ilustración como categoría, una teoría unificada sobre arte y conocimiento” – Ed. Gijón Trea, S.L – España

MOEGLIN, Deleroix - 1990 - “El Libro de Artista – El libro objeto” – Edición Centro Pompidou, Francia

PULTZ, John – 2003 – “La fotografía y el cuerpo” – Ed. Akal. Madrid, España

Bibliografía ampliada

ACHA, Juan – 1993 – “El arte y su distribución” – UNAM – México

APARICI, Roberto y GARCÍA-MATILLA, Agustín – 1989- “Lectura de imágenes”. Ediciones de la torre – Madrid, España

BATAILLE, George. 2004. "La experiencia interior". Ed. Gallimard. Paris, Francia

BOZAL, Valeriano. "Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas". Vol. I y II La balsa de la Medusa. Madrid

EDER, Rita "Muralismo Mexicano: modernidad e identidad cultural" en AAVV Modernidade: Vanguardias artísticas en América latina. Ana María de Moraes Belluzo (organizadora), memorial/UNESP, pag. 99-120. San Pablo, Brasil

MELCOÑIAN, Reina y VILLAMAR, Pamela "Artefactos invisibles, El libro objeto. Ed. Nobuko. Bs AS, Argentina

OLIVERAS, Elena - 2006 - La Metáfora en el Arte. Retórica y Filosofía de la imagen- Ed. Emecé - Bs As, Argentina

REESE HOURVITZ, Suzanne y RAMAN, Anne Stengel - 1995. "Único en su género" Libros de Artistas Plásticos. Foundation For Today's Art/Nexus. Filadelfia

ROMERO, Juan Carlos; DAVIS, Fernando; LONGONI, Ana - 2010 - "Romero".- Fundación Espigas. Bs As

ROMERO BREST, Jorge - 1969 - "El Arte en la Argentina" - Ed. Paidós - Bs As

Artículos

AZEVEDO, Carlitos - 2002. Sublunar, prólogo de Heitor Ferraz Mello, Colección bikebik, tsé - tsé, Buenos Aires, Argentina

BUENO Wilson 2001 - Mar Paraguay, Intemperie Ediciones, Santiago, Chile

DAGHERO, Guillermo, "Tres Puntos Suspensivos sobre el Libro Objeto", publicado en Beta - Test (revista electrónica), Córdoba, Mayo 2003.

DIDI-HUBERMAN, Georges. 1997 (trad. FRANCA, Patricia EBA/UFMEG) L'Empreinte (catálogo) muestra no Centro Cultural George Pompidou. Paris, Francia

ONO Yoko 1970 - Pomelo, Ediciones de la Flor, Buenos Aires

ROCCA, Cristina - 1991 - "Hacia una teoría del Dibujo. El caso Venezolano (1970-1986)" - Ed. Mérida, Coed. Universidad de los Andes y otros (Col. Ciencias Humanísticas, Artes) 100, II

POMPIDOU, Georges 1985.- - /Esto no es un libro (tres) LIVRES D' ARTISTES - Collection Semaphore, Centre BPI et Editions Herscher, París, Francia

Documentos extraídos de Internet

ANTÓN, José Emilio. Madrid, 1995 texto publicado en: I-Catálogo exposición: EL LIBRO DE ARTISTA, EL LIBRO COMO OBRA DE ARTE. Instituto Cervantes de

MUNICH, Múnich. 1942----Revista BLA BLART nº5. Facultad de BBAA de la Universidad del País Vasco. Bilbao, 19963-España

ESCRIBANO, Alejandra- Investigación y docencia en la creación artística- Capítulo II: "El Libro de Artista como recurso didáctico innovador". Pag 427 a la 448. Pablo García Sempere, Pablo Tejada Romero y AyelénRuscica.(APA) García-Sempere, P.; Tejada ROMERO, P. y Ruscica, A. (2014). Experiencias y propuestas de investigación y docencia en la creación artística. Granada: Editorial Universidad. Granada. España (pdf)

GÓMEZ, Antonio "Del Lenguaje Visual al libro objeto". (on line) recuperado Septiembre 2002. Buscador Google.

Metodología:

Área técnica: Modalidad aula-taller. Clases teórico-prácticas, propiciando la experimentación técnica. Investigación y reflexión sobre las prácticas.

Medios audiovisuales y ejemplificación con imágenes impresas. Visitas a museos y centros de arte que expongan obras pertinentes a los contenidos programáticos.

Área conceptual: Clases teóricas con exposición docente. lectura de apuntes y textos de cátedra, presentaciones grupales exponiendo análisis de artistas contemporáneos que propicien elementos de debate sobre el Dibujo. Investigación sobre el proceso personal y formas de escritura.

Invitación a un alumno investigador para que relate su experiencia.

Integración teórica y práctica que aporte al alumno experiencia profesional a mediante la realización de una exposición en salas.

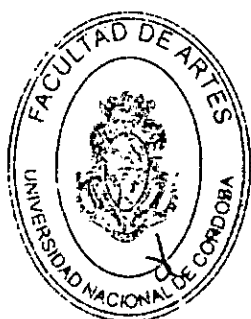
Atención a las propuestas surgidas grupal o individualmente. tutoría docente, flexibilidad.

Evaluación:

La evaluación será continua y personalizada con evaluaciones grupales que tendrán por objetivo generar el debate, la apreciación y el conocimiento.

Se tendrán en cuenta la capacidad de observación, reflexión y análisis. La participación, el interés, en investigación teórica y técnica, el cumplimiento y presentación de trabajos en los tiempos asignados.

Las evaluaciones estarán referidas al contenido y las prácticas enseñadas en cada módulo, con una evaluación final sobre el proceso de investigación escrito y la obra resultante del proyecto personal y en integración con el trabajo presentado en Grabado IV, pero se valorarán los distintos aspectos cualitativos del mismo proceso.

Se calificarán trabajos prácticos (1 por cada módulo) y dos parciales uno en junio y otro en octubre. La calificación final será resultante del promedio de las evaluaciones parciales y el trabajo final.

Criterios de evaluación:

Correcto uso de los condicionamientos y de los recursos expresivos de la técnica y experimentación

Grado de problematización y solución de las propuestas ideadas. Creatividad, reflexión, análisis, originalidad

Comprensión y uso de los programas de dibujo, para trabajar en I metamorfosis de la imagen, a través de medios digitales (adobe photoshop, corel)

Correcto uso de las normativas de presentación para investigación (APA).

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como alumnos libres (según reglamentación vigente)

Idem Grabado IV

Cronograma tentativo

De marzo a junio: Módulo I

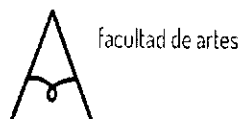
De julio a octubre: Módulo II

Noviembre: Ajustes y examen final

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014 / Profesorado en Educación Plástica y Visual Plan 2017

Asignatura: CURSO DE NIVELACIÓN

Año curricular: 1º año

Materia anual o cuatrimestral: 45 días de cursado / Trabajos prácticos previos

Equipo Docente:

- Profesores:

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter Carolina Senmartin

Prof. Adjunto: Mgter Sergio Yonahara

Prof. Adjunto: Lic. Marcelo Quiñero

Prof. Asistentes: Lic. Victoria Aguirre y Lic. Alejandra Valdéz

- Adscriptos: Lic. Anabella Gatti, Lic. Valeria López, Lic. Victoria Gatica

- Ayudantes Alumnos: Rocío Pérez, Victoria Tanquía

Distribución Horaria

Turno mañana: de 9:00 a 13:00 hs.

Turno tarde: de 17:00 a 21:00 hs.

PROGRAMA

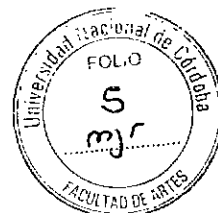
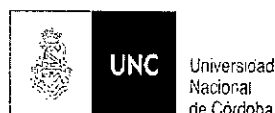
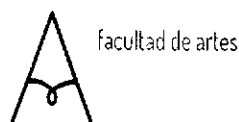
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El presente Curso de Nivelación de las carreras de Artes Visuales se define como un espacio curricular propedéutico, es decir un ámbito en el cual sus objetivos y contenidos son básicos y se hallan orientados a interpretar al gran conjunto de saberes que constituyen el plan de estudios de las carreras que aquí se despliegan. Como tal, se concentra en la necesidad de introducir a los estudiantes a los complejos y diversos estudios sobre artes visuales, tanto desde la elaboración de artefactos concretos, como de la lectura y reflexión de algunas cuestiones teóricas. En dicha interpretación, se ha tenido en cuenta aquellas problemáticas generales, transponiendo las diversas especializaciones, para lo cual se ha tomado como eje vertebrador la noción de Imagen.

Las imágenes son instrumentos de conocimiento. La clave que vincula a imágenes y conocimiento es la continuidad entre experiencia visual y representación: se mira para conocer y se representa lo visible. En nuestras estructuras mentales las imágenes poseen un gran poder: cuando imaginamos representamos imágenes transformadas. El hecho de imaginar no se opone a la realidad, ya que estamos condicionados por la experiencia visual.

Desde la teoría de la ciencia y la filosofía se definen dos modos de conocimiento: el intuitivo o sensible que se adquiere a través de la experiencia de los sentidos con el mundo físico y el conocimiento inteligible que se logra gracias a la argumentación lógico deductiva. En los procesos

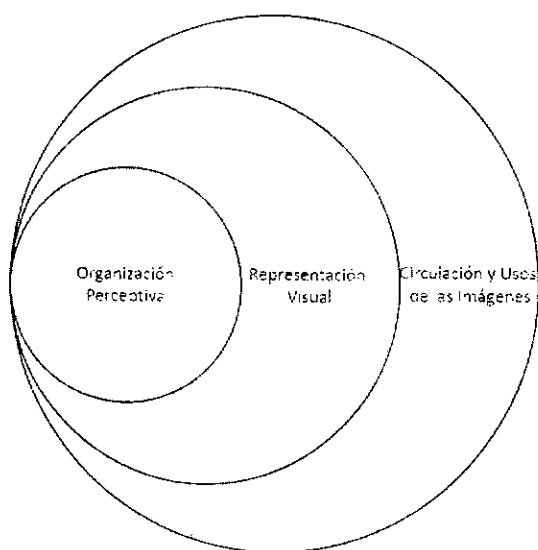

artísticos ambos modos de acceder al conocimiento se ponen en funcionamiento. Existe una idea generalizada de que en el arte sólo interviene lo sensible en la construcción del conocimiento. Sin embargo el modo particular de conocer en el arte, implica un dialogo fluido entre la experiencia sensible y la lógica racional.

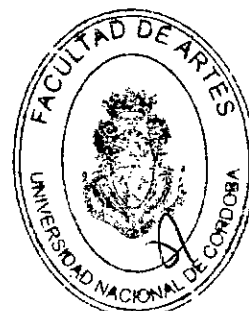
Sabemos que es imposible "representar aquello que se ve" tal cómo es percibido sin los lenguajes y las herramientas de la representación, así como también de los aprendizajes culturales y las herencias históricas. Aprender a representar algo, implica también comprender y analizar los modos en que históricamente se han realizado estas representaciones y las funciones culturales que determinadas imágenes tienen en nuestro espacio social. Así, por ejemplo, resulta difícil imaginar un dibujo o una pintura que no represente mediante la perspectiva; y, sin embargo, ello no es más que el resultado de la fuerza con que el sistema de la perspectiva, que no es en sí más que una convención basada en la geometría y la matemática, ha marcado desde el Renacimiento nuestro modo de concebir las imágenes. De igual modo, una técnica determinada -grafito, tinta, collage, acuarela- será más afín que otra en función de tipo de representación que se desee elaborar.

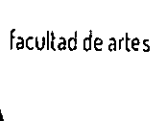
Aprender a representar es al mismo tiempo aprender a observar. El ojo es un instrumento activo y ver es siempre buscar algo, comparar, interpretar y descartar.

En este sentido, al asumir como eje vertebrador al concepto de Imagen, tendremos presente tres aspectos diferenciados en calidad de sub-ejes, a saber: a) la organización perceptiva, b) la representación visual; y c) la circulación y usos de las imágenes.

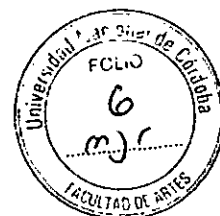

En el gráfico se muestra los niveles de imbricación de los tres sub-ejes, indicando además los niveles de relación y jerarquía. Así el sub-eje "Organización Perceptiva" corresponde a una instancia inicial, primitiva, pre-icónica, descontextualizada, que daría fundamentos a ciertas cuestiones previas a la formación de imágenes. Luego el sub-eje "Representación Visual" aborda decididamente el concepto de Imagen a partir de las nociones de esquema y corrección, reconocimiento, semejanza e ilusionismo. Por último, el sub-eje "Circulación y usos de las imágenes" nos muestra el alcance y los aspectos pragmáticos, contextuales, culturales de las imágenes, y el modo de abordar el estudio

Universidad
Nacional
de Córdoba

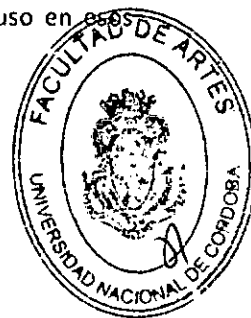
antropológico-histórico de las mismas. Dada la especificidad de cada sub-eje, a continuación ampliamos sus implicancias.

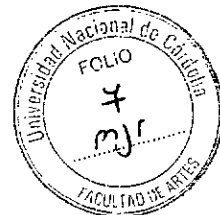
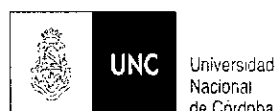
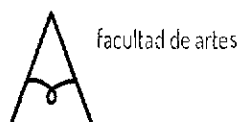
a) Organización Perceptiva:

La experiencia visual que resulta de la observación de escenas naturales se inicia cuando las células fotosensibles que se encuentran en el fondo de los ojos son estimuladas por patrones bidimensionales de luz, los cuales comprenden solo pequeñas porciones de los objetos que son percibidos. A partir de allí comienza todo un proceso de organización de la información que, llegado a determinada zona del cerebro, permite la Visión. ¿Cómo somos capaces de percibir tan rápido y sin esfuerzo, una escena significativa, coherente y tridimensional a partir de patrones de luz incompletos y bidimensionales? Esta es la pregunta fundamental en el estudio de la visión. En este curso introduciremos algunas ideas centrales para la comprensión del fenómeno perceptivo visual. Un primer aspecto implicaría reconocer que la visión es un proceso que utiliza varios órganos especializados, los cuales implican diferentes transformaciones de la información. La primera transformación, de orden óptico, comprende la captura de luz y su proyección en forma de Imágenes Retinianas. Estas imágenes, dado su carácter lumínico, originan transformaciones químicas ya que la luz que ingresa al ojo afecta las sustancias fotosensibles de las células que constituyen la retina. Estas sustancias se descomponen iniciando así una serie de impulsos nerviosos secuenciales. Las transformaciones químicas entonces se traducen en transformaciones nerviosas, que partiendo de la retina, y por medio de las vías aferentes, llegan al cerebro donde se producirían un conjunto de procesos computacionales que serían responsables de representaciones a diferentes niveles, conducentes a la formación de imágenes y modelos mentales. Un segundo aspecto en la comprensión de la visión tiene que ver con la premisa de cómo el sistema visual permite, a partir de esas imágenes retinianas caóticas e inestables, la percepción de representaciones bidimensionales estables. Las células en la retina extraen informaciones elementales de las imágenes proyectadas allí. Y en la Corteza Visual se organizan dichas informaciones elementales, al tiempo que comienza un nuevo proceso: la Organización perceptiva. Este proceso especifica el modo en que organizamos elementos visuales separados en totalidades discernibles. Aquí ingresan pues aquellos principios de organización muy conocidos bajo el nombre de leyes gestálticas. En síntesis: trazaremos un recorrido de diferentes temas acerca de cómo el ser humano "ve", desde las funciones biológicas hasta llegar a esbozar algunas condiciones fenoménicas en la organización perceptiva de las formas visuales.

b) Representación Visual

En la lógica de la enseñanza y elaboración de las imágenes, el dibujo ha sido concebido históricamente como un sistema estructurante de la representación: los trazos y las formas se pensaban como base o proyección para luego llegar a la pintura, a la escultura o el grabado. Pero hace ya tiempo que se lo entiende como un lenguaje en sí mismo, autónomo. A pesar de su inmediatez, la práctica del dibujo requiere dedicación para adquirir el vocabulario gráfico necesario, habilidad y destreza; concentración en la observación y constante reflexión sobre los datos de la realidad que seleccionamos para representar, especialmente si la imagen que nos interesa aspira a ser similar o mantener un parecido. ¿Pero qué implica hacer una representación a partir de algo observado y que pretenda al mismo tiempo que se le parezca lo más posible? Aunque en un primer momento la respuesta parezca sencilla, esta pregunta encierra una compleja operación. Vemos las cosas tendiendo a clasificarlas en determinados conjuntos de formas para poder comprenderlas. Sin embargo, en muchas situaciones nos encontramos con que, algunas no entran claramente en ningún sistema de clasificación, y entonces nos resultan extrañas y es posible que, al no lograr apresarlas en nuestra red de formas familiares, pasen desapercibidas a nuestra atención. Pero incluso en esos

casos insistimos. Los ejemplos más recurrentes para explicar este fenómeno son las manchas de humedad o las nubes, largamente citadas en la historia del arte. En ocasiones logramos proyectar formas conocidas en estas manchas informes: un sistema de archivo cultural se pone en marcha cuando esto sucede. Al mismo tiempo, el dibujante necesita conocer una serie herramientas y procedimientos, es decir los medios para poder “traducir” aquello que observa. Entonces la observación tenderá a concentrarse en función de ese medio para poder ajustar lo que se ve a la imagen que se busca realizar. Si la representación pretende ser lineal, entonces la observación tenderá a concentrarse en los bordes de las cosas; en cambio si lo que se busca es realizar un dibujo volumétrico, la mirada se detendrá en las luces, las sombras y en las superficies de esos objetos. Por estas razones, aprender a representar la realidad no consiste en realizar una mera copia de lo que se percibe: implica indagación, interpretación, selección, comparación y contrastación.

c) Circulación y Usos de las Imágenes

Con frecuencia se piensa que las imágenes que vemos en la calle, en los medios masivos de comunicación, en el museo o estampadas en cualquier objeto de nuestra vida cotidiana –una agenda, una remera, un calendario o un libro- son el resultado de la creación de un artista, un diseñador o un individuo cualquiera. Sin embargo, aun cuando efectivamente esas imágenes han sido elaboradas por una o varias personas concretas, las mismas son el resultado de una producción social. Las imágenes, como cualquier otro objeto cultural, son elaboradas, circulan y se interpretan socialmente y por eso forman parte de una cultura que elabora códigos y convenciones a la vez que los modifica y cuestiona. Esto significa que existen, en torno a las imágenes, determinadas circunstancias, condiciones que posibilitan y propician que lleguemos a observar, apreciar e interpretemos ciertas obras, de determinados artistas y no otras.

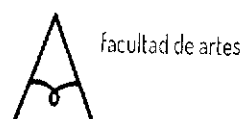
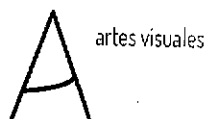
Para corroborar esto basta pensar por ejemplo: ¿por qué razones si intento buscar en la web imágenes de La Gioconda de Da Vinci obtengo rápidamente más de seis millones de reproducciones y, por el contrario, es tan dificultoso encontrar imágenes de otras obras más cercanas en el tiempo y el espacio?, ¿qué elementos intervienen para determinar el valor que una imagen tiene para cierto grupo cultural?, ¿cómo son los mecanismos o las reglas que determinan que ciertas obras obtengan más o menos valor, más o menos prestigio, más o menos visibilidad? Estas, y otras preguntas, son el horizonte problemático de esta unidad.

Por ese motivo, partiremos de la premisa de que el artista está inmerso en una cultura y que las imágenes que hace pueden ser explicadas si las pensamos en esa red de significaciones que conforman su cultura.

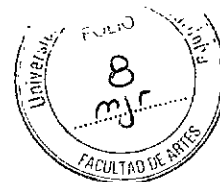
Nuestra indagación comenzará con el establecimiento (provisional) de algunas circunstancias contextuales contemporáneas que nos permita establecer las relaciones, conflictivas y diversas, en las cuales imágenes y obras de artes emergen. A partir de allí ingresaremos al marco general de una Antropología histórica, teniendo en cuenta a la Imagen como un documento histórico en el cual se pueden apreciar visiones del mundo, propios de épocas determinadas, que condicionan tanto a los productores de imágenes como a sus destinatarios.

2. Objetivos generales

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Desarrollar procesos de observación, análisis y contrastación entre la experiencia práctica y la adquisición de herramientas y procedimientos para resolver la representación visual,
- Adquirir capacidades para la interpretación de imágenes, considerando tanto el código con el que fue hecha una imagen, como su contenido y sus contextos de producción y uso efectivo,
- Incorporar destrezas para la lectura de textos académicos: razonar conceptos, aprender términos y vocabulario específico de las artes visuales,
- Desarrollar habilidades en el manejo de técnicas básicas del dibujo y el collage,
- Reflexionar sobre los saberes, las expectativas y nociones culturales previos sobre el arte en contraste con los adquiridos durante el curso.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD 1: Organización Perceptiva

Objetivos Específicos:

- Comprender la teoría básica del proceso perceptivo.
- Comprender los diferentes principios que permiten la organización perceptiva.
- Observar la presencia de los diferentes elementos y principios de la percepción en la producción de artes visuales.

1.1. Ojo y sistema visual. Transformaciones ópticas. Transformaciones químicas. Transformaciones nerviosas. Percepción visual.

1.2. La organización perceptual. Figuras ambiguas. Proximidad. Similitud. Destino común. Buena continuación. Clausura. Tamaño relativo, envolvimiento, orientación y simetría. La ley de la pregnancia.

UNIDAD 2: Representación Visual

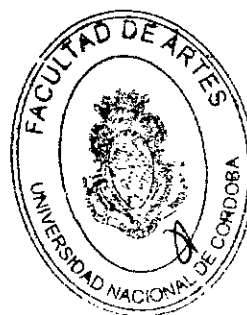
Objetivos Específicos:

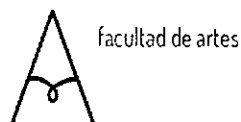
- Comprender la representación como construcción formal en pos de cuestionar la idea de que la imagen es un "signo natural".
- Introducir en la reflexión sobre la representación como proceso, cuestionando la idea de que su construcción se efectúa sin mediaciones, de una vez y para siempre o sin ajustes y correcciones de los esquemas familiares.
- Construcción de la imagen por medio de diversos procedimientos.

2.1. Representación visual como lenguaje. Elementos distintivos de las imágenes miméticas (convincientes según Gombrich) Algunos elementos del lenguaje gráfico.

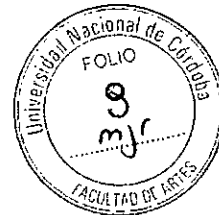
2.2. Construcción procesual de la representación: Experiencia contrastada del dibujo y esquemas. Relación entre propósitos representativos, medios técnicos y adiestramiento. Dibujo esquemático, analítico descriptivo y sensible.

2.3. Anotación visual como conjetura condicionada histórica y socialmente.

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 3: Circulación y Usos de las Imágenes

Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre el carácter cultural de la producción, circulación e interpretación de las imágenes.
- Comprender las relaciones entre imagen, obra de arte, poder y reproductibilidad técnica.
- Reconocer diferentes modos de abordar el estudio de las imágenes en la perspectiva de una antropología histórica.

3.1. Los modos de ver y las imágenes: subjetividad y objetividad. Las imágenes como obras de arte. Reproductibilidad técnica: la fotografía y el cine en la relativización de las imágenes tradicionales. La multiplicación de las imágenes y su recepción en la Cultura de Masas. El proceso de mistificación.

3.2. La imagen como testimonio: historia cultural de las imágenes. Historia Social. Teoría de la Recepción. Hacia una antropología histórica de las imágenes.

4. Bibliografía obligatoria

Unidad 1: Organización perceptiva:

- AUMONT, JACQUES (1992) *La imagen*, Barcelona: Paidós. (Cap. 1: El ojo y la imagen. Sección 1º: El funcionamiento del ojo. Pág. 18)
- BRUCE, VICKY & GREEN, PATRICK (1994) *Percepción visual. Manual de fisiología, psicología y ecología de la visión*, Barcelona: Paidós. (Cap. 6: La organización perceptual. Pág. 171)

Unidad 2: Representación visual:

- GOMBRICH, ERNST: (1959) *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, 1ª edición, Nueva York: Phaidon Pres, 2010. ("Cap V: Fórmula y experiencia", pp. 127-152)
- CABEZAS, LINO (2005) "Las palabras del dibujo" (selección) Cap.III, en Gómez Molina: *Los nombres del dibujo*, Madrid: Cátedra, 2005.

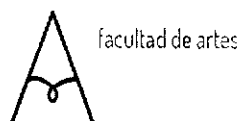
Unidad 3: Circulación y usos de las imágenes:

- BERGER, JOHN (1972) *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili (Ensayo 1, Págs. 13 a 42)
- BURKE, PETER (2005) *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Crítica. (Cap. XI: La historia cultural de las imágenes, Págs. 227 a 241.)

5. Bibliografía ampliatoria

- LEBORG, CHRISTIAN (2013) *Gromótica visual*, Barcelona: Gustavo Gili.
- PORTER, TOM & GOODMAN, SUE (1988) *Manual de diseño para arquitectos, diseñadores gráficos y artistas*, Barcelona: Gustavo Gili.

- BOIXADOS, MARIA CRISTINA: (2011) *Córdoba fotografiada entre 1870 y 1930. Imágenes urbanas*, Córdoba: Editorial Universidad nacional de Córdoba.
- AA.VV.: (2004) *100 años de Plástica en Córdoba 1904-2004*, Córdoba: La Voz del Interior.

6. Propuesta metodológica:

Proponemos la modalidad de taller donde la construcción del conocimiento no se conciba como proceso elaborado externamente, ni como corte repentino con los saberes del ámbito privado y cotidiano, ni como tarea solitaria, sino como un proceso que se desarrolla interpelando conocimientos que se han 'naturalizado' y que deben ser re-pensados de manera crítica con otros. Nuestro objetivo es concebir el trabajo de taller como un espacio que posibilite la investigación y experimentación, el descubrimiento y la colaboración en grupo, enfatizando la solución de problemas y la búsqueda de ciertos resultados. Generar estos acercamientos, diálogos y discusiones de manera grupal facilita nuevas búsquedas que contribuyan tanto al trabajo de producción e interpretación de representaciones, al mismo tiempo que el conocimiento de las herramientas teóricas de diversas áreas disciplinares puede colaborar al enriquecimiento y complejización de los procesos antes mencionados.

6.1. Estructura del curso

Se divide en dos instancias:

- Pre-curso: ejercicios y trabajos prácticos a realizar antes del inicio de las clases (diciembre-enero),
- Curso presencial (dos turnos: mañana y noche) con una duración total de seis semanas.

Los contenidos del curso de ingreso se organizan en tres unidades:

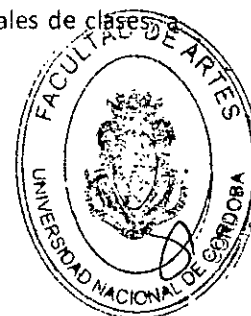
<i>Unidad</i> Organización perceptiva	<i>Unidad</i> Representación visual	<i>Unidad</i> Circulación y usos de las imágenes

Cada una de ellas aborda una problemática específica de las artes visuales. Las tres unidades se conectan transversalmente por medio de contenidos de **carácter procedimental**:

1. La percepción de las imágenes,
2. La producción de representaciones,
3. La interpretación de las imágenes,
4. La lectura de textos académicos.

6.2. Utilización del aula virtual

El aula virtual es un espacio en el cual docentes y estudiantes se encuentran para desarrollar los contenidos y realizar diferentes actividades. El mismo permite acceder a los materiales de clases a

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

publicaciones, a sitios de internet, establecer cronogramas, actividades y comunicarse desde cualquier computadora conectada a Internet.

Para ser usuario del Aula Virtual el único requisito es contar con una cuenta de correo electrónico personal. La plataforma Moodle requiere de una dirección para distribuir la información a cada uno de los miembros de la comunidad educativa formada por cada curso.

Desde cualquier computadora conectada a Internet y mediante cualquier navegador web debe acceder a la dirección: www.artes.unc.edu.ar, allí en **Ingreso 2017** encontrarán el instructivo para realizar la matriculación en el Curso de Nivelación Artes Visuales 2017. El correo electrónico para realizar consultas acerca del curso es: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

7- Evaluación:

Las evaluaciones se dividen por unidad y por examen integrador teórico de los contenidos de los módulos. Al promedio de los cuatro parciales se le suma la nota de los prácticos previos al cursado.

Se evaluarán los trabajos prácticos y exámenes tanto cualitativa como cuantitativamente teniendo en cuenta los niveles de conocimiento de los contenidos, la adecuación a las consignas y a los criterios de evaluación comunicados por el equipo docente en cada uno de los módulos.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

El Curso de Nivelación se regula por el régimen de alumnos.

Ver en <http://www.artes.unc.edu.ar/saca/autoridades-de-la-secretaria-academica>.

Cuenta con 6 instancias de evaluación: 2 Trabajos Prácticos virtuales, (Ciudadanía universitaria) y 3 trabajos pre-curso y 4 Parciales (uno por módulo y un integrador).

El Curso de ingreso puede ser aprobado como:

Alumno promocional

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos (2 como mínimo de los 3).

Rendir y aprobar el 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Cumplir con el 80% de la asistencia a la totalidad de las clases prácticas.

Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido en tres de los cuatro parciales notas iguales o superiores a 7 (siete) y en uno de los parciales un 4 (cuatro) o un 5 (cinco), tienen derecho a recuperar ese parcial con una calificación igual o mayor a 6 (seis) en la instancia de recuperatorio, para acceder a la promoción.

Alumno regular

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos (2 como mínimo de los 3).

Rendir y aprobar el 80% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Tendrán derecho a recuperar uno de los 3 (tres) trabajos prácticos y uno de los 4 (parciales), únicamente alumna/os aplazados o ausentes con justificación certificada.

Se entiende por aplazo una nota igual o menor a 3 (tres).

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Si el estudiante queda libre, con una nota promedio menos igual o menor a 3 (tres), perderá la regularidad, pudiendo rendir en calidad de libre en las fechas de exámenes (mayo, julio y septiembre del mismo año).

Examen para alumnos libres

Se podrán presentar al examen libre aquellos alumnos que habiendo cursado, no hayan aprobado el Curso de Nivelación o que no hayan cursado en ningún momento. Para rendir el examen libre deberán presentarse en la fecha de examen con los parciales de cada unidad completos y luego de aprobar estos trabajos, deberán realizar un examen escrito sobre los contenidos de los tres módulos.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda). En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

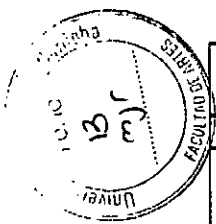
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

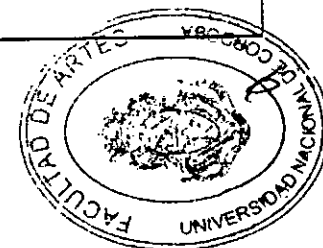
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

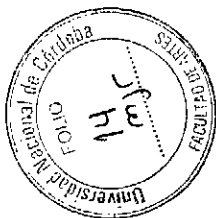

CRONOGRAMA DE CURSADO Turno Mañana de 9 a 13 hs. | Nivelación Artes Visuales 2017

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1ª Semana	06/02 - 14 a 17 hs Bienvenida / Presentación del curso y de la carrera /Introducción Vida Universitaria Lugar: Aula 2 Pabellón Haití	07/02 - 14 a 17:45 hs Actividad con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FA-UNC. Centro de estudiantes y agrupaciones. Lugar: Aula 2 Pabellón Haití-	08/02 Unidad 1 (clase 1) Aula 2 Pabellón Haití - 9 a 13hs	09/02 Unidad 2 (clase 1) Aula 1 Pabellón Haití - 9 a 13hs	10/02 Unidad 3 (clase 1) Aula 1 Pabellón Haití - 9 a 13hs
2ª Semana	13/02 Unidad 1 (clase 2) Pabellón Gris 9 a 13hs	14/02 Unidad 1 (clase 3) Pabellón Gris 9 a 13hs	15/02 Unidad 1 (clase 4) Pabellón Gris 9 a 13hs	16/02 Unidad 2 (clase 2) Pabellón Gris 9 a 13hs	17/02 Unidad 2 (clase 3) Pabellón Gris 9 a 13hs
3ª Semana	20/02 Unidad 2 (clase 4) Pabellón Gris 9 a 13hs Aula Virtual: Evaluación : Modulo Vida universitaria	21/02 Unidad 3 (clase 2) Aula 1 Pabellón Haití 9 a 13hs	22/02 Unidad 3 (clase 3) Aula 2 Pabellón Haití 9 a 13hs	23/02 Unidad 3 (clase 4) Aula 1 Pabellón Haití 9 a 13hs	24/02 Unidad 2 (clase 5) Aula Pabellón Gris 9 a 13hs
4ª Semana	27/02 Feriado de Carnaval	28/02 Feriado de Carnaval	01/03 Unidad 3 (clase 5) Aula 2 Pabellón Haití 9 a 13hs	02/03 Unidad 1 (clase 5) Aula Pabellón Gris 9 a 13hs	03/03 9:00 hs. Entrega parciales turno mañana Consulta con tutores y asistentes
5ª Semana	06/03 10:00 hs. Parcial integrador teórico	07/03 Día de estudio libre	08/03 Mesa de derechos Humanos Aulas a confirmar	09/03 Día de estudio libre	10/03 Notas Parcial Integrador Aula virtual Consultas con tutores
6ª Semana	13/03 - 10:00 hs. Notas de carpetas parciales de cada unidad / Recuperatorio de Modulo Vida universitaria- aula virtual	14/03 Clase de consulta Unidades 1,2 y 3 Pabellón Gris 9 a 12 hs.	15/03 Recuperatorios Parciales Pabellón Gris 9 a 11 hs	16/03 Notas en aula virtual	17/03 12:30 a 14:30 hs Notas finales y firma de libretas Finalización Curso de Nivelación
	20/03 Exámenes regulares 2016 Exámenes libres 2017				

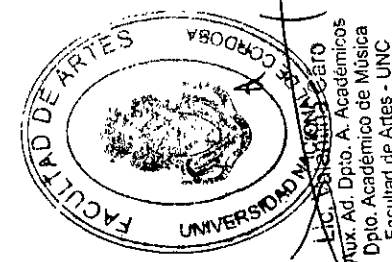

CRONOGRAMA DE CURSADO Turno Tarde de 17 a 21 hs | Nivelación Artes Visuales 2017

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1° Semana	06/02 - 14 a 17 hs Bienvenida / Presentación del curso y de la carrera /Introducción Vida Universitaria Lugar: Aula 2 Pabellón Haití	07/02 - 14 a 17:45 hs Actividad con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FA-UNC. Centro de estudiantes y agrupaciones. Lugar: Aula 2 Pabellón Haití	08/02 Unidad 3 (clase 1) Aula 2 Pabellón Haití - 17 a 21 hs	09/02 Unidad 1 (clase 1) Aula 1 Pabellón Haití - 17 a 21 hs	10/02 Unidad 2 (clase 1) Aula 1 Pabellón Haití - 17 a 21 hs
2° Semana	13/02 Unidad 3 (clase 2) Aula 2 Pabellón Haití - 17 a 21 hs	14/02 Unidad 3 (clase 2) Aula 1 Pabellón Haití - 17 a 21 hs	15/02 Unidad 3 (clase 2) Aula 2 Pabellón Haití - 17 a 21 hs	16/02 Unidad 1 (clase 2) Pabellón Gris- 17 a 21 hs	17/02 Unidad 1 (clase 3) Pabellón Gris - 17 a 21 hs
3° Semana	20/02 Unidad 1 (clase 4) Pabellón Gris - 17 a 21 hs Aula Virtual 4 Evaluación : Modulo Vida universitaria	21/02 Unidad 2 (clase 2) Pabellón Gris	22/02 Unidad 2 (clase 3) Pabellón Gris	23/02 Unidad 2 (clase 4) Pabellón Gris	24/02 Unidad 3 (clase 5) Aula 1 Pabellón Haití
4° Semana	27/02 Feriado de Carnaval	28/02 Feriado de Carnaval	01/03 Unidad 1 (clase 5) Aula 2 Pabellón Haití	02/03 Unidad 3 (clase 5) Pabellón Gris	03/03 17:00 hs. Entrega parciales turno tarde Consulta con tutores y asistentes
5° Semana	06/03 18:00 hs. Parcial integrador teórico	07/03 Día de estudio libre	08/03 Mesa de derechos Humanos Aulas a confirmar	09/03 Día de estudio libre	10/03 Notas Parcial Integrador Aula virtual Consultas con tutores
6° Semana	13/03 Notas de carpetas parciales de cada unidad / Pabellón Gris 19:00 hs. Recuperatorio de Modulo Vida universitaria- aula virtual	14/03 Clase de consulta Unidades 1,2 y 3 Pabellón Gris 17 a 20 hs	15/03 Recuperatorios Parciales Pabellón Gris 17 a 19 hs	16/03 Notas en aula virtual	17/03 12:30 a 14:30 hs. Notas finales y firma de libretas Finalización Curso de Nivelación
	20/03 9:30 hs Exámenes regulares 2016 Exámenes libres 2017				

APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 48/2018

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales y Música

Carrera/s: Las correspondientes a Artes Visuales y Música PLAN 2014 / Profesorado en Educación Plástica y Visual Plan 2017

Asignatura: INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA DE LAS ARTES

Equipo Docente:

- Profesores:

Dr. Marcelo Nusenovich, Prof. Titular Plenario. Ded. Exc. Mail: mnusenovich@gmail.com

Lic. Marisa Restiffo, Prof. Adjunta (Música, en goce de licencia). Ded. S/E. Mail: marisarestiffo@gmail.com

Master in Music Alejandro Aizenberg, Profesor Asistente en ejercicio del cargo de Prof. Adjunto Ded.S/E (Música). Ded. S. Mail: aleelaberg@gmail.com

Lic. Mónica Jacobo, Profesora Adjunta (Artes Visuales). Ded. S. Mail: monicajacobo@gmail.com

Lic. María Guillermina Heredia, Prof. Asistente (Artes Visuales). Ded. S. Mail: guillerminaher@gmail.com

Dra. Clarisa Pedrotti, Prof. Asistente (Música, interina). Ded. S. Mail: clarisapedrotti@gmail.com

Distribución Horaria

La actividad de la cátedra se plantea de la siguiente manera:

- 1) Clases teóricas comunes a ambos departamentos, dictadas los días jueves. De 14.30 a 16:45
- 2) Clases teóricas y teórico-prácticas específicas de cada Departamento, los días lunes para los alumnos de Música de 12 a 13.30 hs. y los martes para los de Artes Visuales de 14.30 a 16.45
- 3) Horarios de atención a los alumnos, los días lunes, martes y jueves luego del dictado de la clase.

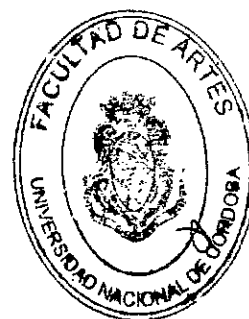
Fundamentación/Enfoques/Presentación

Este espacio académico es común a los Departamentos de Plástica y Música de la Escuela de Artes. Se estudian las producciones visuales y sonoras más características de cada período, en un amplio espectro que va desde los griegos hasta la época contemporánea. El acento está puesto en el análisis de los contextos materiales y simbólicos donde se sitúan estas prácticas, tratando de comprender la relación entre determinadas organizaciones sonoras y visuales y el pensamiento y otras producciones culturales de la época. No se descarta sin embargo el análisis formal y técnico del o los objeto/s de estudio, tratando estos aspectos como cuestiones fundamentales que hacen a su comprensión y delectación.

El principio organizador de la materia es la performance, tomada como "experiencia", como en el inglés, lengua materna del término donde en muchos contextos (como el antropológico) son prácticamente sinónimos; me refiero a la experiencia de "mezcla" de alumnos de diferentes procedencias (única situación de encuentro entre departamentos que se da en la Escuela de Artes) y también a la performance como medio artístico interdisciplinario, capaz de dar voz (y cuerpo) a este encuentro.

La actividad de la cátedra se plantea de la siguiente manera:

- 1) Clases teóricas comunes a ambos departamentos, dictadas los jueves.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2) Clases teóricas y teórico-prácticas específicas de cada Departamento, los días lunes para los alumnos de Música y los martes para los de Plástica.

3) Horarios de atención a los alumnos, los días lunes, martes y jueves luego del dictado de la clase.

La actividad académica culmina con una propuesta de performance en tiempo real, realizada por grupos mixtos (Plástica y Música), donde se elaboran de manera creativa las nociones incorporadas por los alumnos durante el transcurso del año académico. Esta actividad involucra la síntesis o experiencia de reflexión y acción a partir de las adquisiciones teóricas e históricas recibidas como aporte de los profesores de la materia durante todo el año, después de aprobar los tres parciales. Es requisito indispensable para obtener la regularidad o la promoción interna que otorga la cátedra y se evalúa aparte de las evaluaciones parciales. Si por alguna causa el o la alumna no pueden realizar esta propuesta, podrán suplantarla con un trabajo monográfico de no más de cinco páginas, donde se planteé alguna relación entre lo visto en la materia y el medio socio-geográfico de procedencia (de Córdoba si es cordobés o cordobesa, y así sucesivamente). El trabajo deberá ser aprobado con 4 (cuatro) en el caso de los regulares y 6 (seis) en el caso de los alumnos de promoción interna.

Evaluación

Los alumnos pueden ser promocionales, regulares o libres.

Promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con 6 (seis) o más y obtener un promedio mínimo de 7 (siete), 100 % de los parciales aprobados con nota mayor o igual a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). La cátedra otorga la posibilidad de recuperar uno de los tres parciales anuales, por ausencia o nota inferior a 4 (cuatro). La nueva nota sustituirá a la anterior y será promediable. Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Alumnos regulares: Deben aprobar el 80 % de los prácticos con nota igual o mayor 4 (cuatro) y el 80% de los parciales con nota mínima 4 (cuatro). La cátedra otorga la posibilidad de recuperar uno de los tres parciales anuales, por ausencia o nota inferior a 4 (cuatro). La nueva nota sustituirá a la anterior y será promediable.

Las condiciones de recuperación son idénticas para los regulares y los promocionales. Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de tener la condición de alumno regular..

Alumnos libres

Matriculados en el año académico. El examen libre consta de dos instancias sucesivas, escrita y oral. Para pasar al examen oral, hay que aprobar el escrito con 4 (cuatro) o más. Si el alumno obtiene en el escrito una nota igual o mayor a 8 (ocho), se le ofrecerá la posibilidad de no pasar al oral y mantener esa calificación.

Alumnos vocacionales

Pueden optar por cursar la materia alumnos o egresados de otras carreras, provenientes de la Universidad de Córdoba o de otros ámbitos, con el 30 % de materias aprobadas como mínimo en la carrera de origen. Debe estar matriculado, registrado y admitido en la cátedra.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo

Parcial 1: mayo.

Parcial 2: junio

Parcial 3: septiembre

Recuperatorio de un parcial y/o del 33% de los trabajos prácticos: septiembre

Trabajos prácticos

Se realizan en forma permanente. Consisten en análisis musicales o de imágenes, lectura comprensiva de textos, etc. No hay fechas determinadas para ellos, ya que su propuesta se adapta a las necesidades de cada curso.

Trabajo práctico final: Se realiza en las últimas clases del ciclo lectivo. Se integran grupos mixtos (ambos departamentos) que proponen una performance sobre el tema "cita". Las calificaciones son A (aprobado) A+ (aprobado más) o A- (aprobado menos).

Objetivos

Generales

Lograr una comprensión adecuada y ordenada temporal y espacialmente de los principales estilos y tendencias que integran la historia de las artes, desde los griegos en adelante.

Introducirse en la comprensión de las realizaciones estéticas de campos diferentes al de procedencia.

Discernir rasgos estilísticos en diferentes situaciones y artistas ubicados en una historia comparativa.

Relacionar formas visuales, sonidos y pensamiento.

Interpretar la performance o experiencia de determinados estilos tratando de reconstruir las mentes de las personas que fueron sus contemporáneas.

Específicos

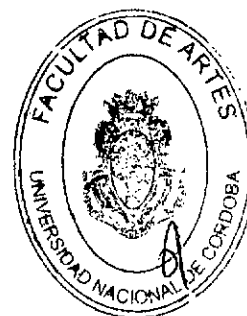
Pulir la expresión verbal, escrita y oral, así como desarrollar capacidades de síntesis y transferencia.

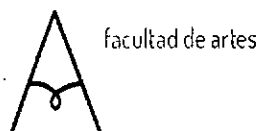
Desarrollar hábitos de cooperación y apertura para el trabajo grupal.

Principales contenidos

Unidad 1: Las vanguardias del Siglo XX

1.a. Comunes:

Universidad
Nacional
de Córdoba

¿Por qué comenzar el estudio de la historia del arte con algo ya no tan próximo al presente? Concepto de vanguardia. Notas distintivas de la vanguardia europea. Influencia del Psicoanálisis, la Teoría de la Relatividad, el Darwinismo y el Marxismo.

1.b. Música:

El concepto de "ruptura" aplicado al campo de la tonalidad. Principales tendencias y características vanguardistas en la primera mitad del siglo XX.

Debussy como iniciador de la experimentación sonora contemporánea. 2ª Escuela de Viena. Strawinsky y sus búsquedas de nuevas orientaciones musicales.

1.c. Plástica:

El concepto de "ruptura" aplicado al modo de ver renacentista. El Cubismo, Futurismo, Expresionismo, etc. Análisis estilístico y técnico.

Unidad 2: *Arte, mito y ritual*

2.a. Comunes:

El arte, lo simbólico y el complejo mítico/ritual.

¿Por qué estudiar el mito y el rito como objetos de la historia del arte? La explicación mítica del mundo. Principales teorías que analizan los mitos: la Historia de las Religiones (Mircea Eliade), y el Estructuralismo (Claude Lévi-Strauss).

La simultaneidad mito/ritual. Los rituales analizados por la Simbología Comparativa (Victor Turner).

Aplicación de estos conceptos para el análisis de las producciones de diferentes contextos históricos.

Unidad 3: *El arte clásico*

3.a. Comunes:

El arte clásico. El proceso mito/logos y su relación con la *polis*. El arte en la *polis* clásica. La tragedia sofoclea. Lo apolíneo y lo dionisiaco. El naturalismo en su relación con el idealismo filosófico.

3.b. Música:

Teorías sobre el origen de la música y su relación con lo divino y lo espiritual. Música, filosofía y educación. El sistema musical griego.

3.c. Plástica:

Polideto y la consolidación del canon. Proceso hacia el "Dorífero", a partir de la interpretación de los *kuroi* arcaicos. Las adaptaciones de la imagen a los nuevos contextos y programas narrativos de la arquitectura religiosa (frontones, frisos, etc.).

Fidias y el "siglo de Pericles".

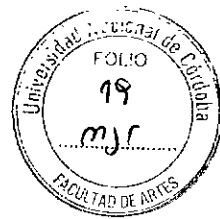
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 4: El arte medieval

4.a. Comunes:

Mundos cristianos de Europa en la Plena y Baja Edad Media. El mundo del monasterio. El canto gregoriano. El arte Románico en su relación con el idealismo de San Agustín. El mundo de la catedral. Nacimiento de la polifonía y la escolástica en París. El estilo Gótico en su relación con ésta última y Santo Tomás de Aquino. El arte profano. La cultura de los goliardos y la trovadoresca.

4.b. Música:

Música e Iglesia. El canto gregoriano. El surgimiento de la polifonía y su importancia para la Música de Occidente. Escuela de Notre Dame. Primeros motetes.

4.c. Plástica:

Comparación entre los estilos Románico y Gótico. Introducción a la interpretación de los espacios, imágenes y temas cristianos.

Unidad 5: El arte renacentista

5.a. Comunes:

El Renacimiento Pleno. Julio II y la *Concordatio*. El Humanismo, el mecenazgo y el antropocentrismo. La perspectiva como forma simbólica. El naturalismo. La iconografía. Relaciones entre arte y ciencia, y entre arte y sociedad. El músico y el artista plástico en el mundo renacentista.

5.b. Música:

El apogeo de la polifonía. La era del Renacimiento desde Dckeghem a Josquim. El madrigal italiano.

5.c. Plástica:

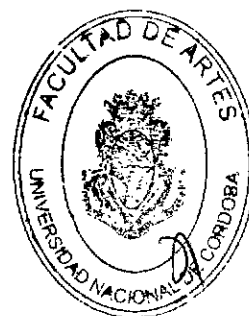
El estilo naturalista. Aplicación de las categorías comparativas de Wölfflin. La cita a la antigüedad clásica en los programas artísticos renacentistas. Estructuras compositivas. Aportes técnicos de la pintura al óleo. La perspectiva, la proporción y la relación armónica..

Unidad 6: El arte barroco

6.a. Comunes:

El arte barroco y el principio de irregularidad. Cultura y estilo barrocos. La ruptura de la homogeneidad cristiana. Reforma y Contrarreforma, y su repercusión en el siglo XVII. Barrocos europeos y americanos.

6.b. Música:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El Barroco temprano: características. Teoría de los Afectos. Nacimiento de la ópera. Monteverdi. El apogeo del Barroco: Vivaldi y Bach.

6.c. Plástica:

Los estilos barrocos católico y protestante. Características compositivas y técnicas. Temas y géneros. Condiciones de los encargos artísticos. Principios fundamentales de Heinrich Wölfflin.

Unidad 7: El siglo XVIII

7.a. Comunes:

El arte Rococó y Neoclásico en la primera y segunda mitad del siglo XVIII. El Rococó y la expresión de valores cortesanos. El Neoclasicismo y la expresión de valores republicanos. La sociedad europea, la Ilustración y el ideal racional. La academia, la enciclopedia, el museo, y otras instituciones relacionadas con el espíritu ilustrado.

7.b. Música:

El estilo clásico. Forma sonata. La ópera. Haydn, Mozart y Beethoven.

7.c. Plástica:

Comparación entre los estilos Rococó y Neoclásico. Géneros y temas. Aspectos técnicos. Condiciones del encargo y destino de las obras.

Unidad 8: El siglo XIX

8.a. Comunes:

El arte burgués. Las "dos modernidades" en el siglo XIX. Estilos Neoclásico, Romántico, Realista, Impresionista y Simbolista. El Modernismo. Doctrinas y teorías filosóficas y científicas relacionadas con estos estilos. La Plástica y la Música en nuestro país y en Córdoba.

8.b. Música:

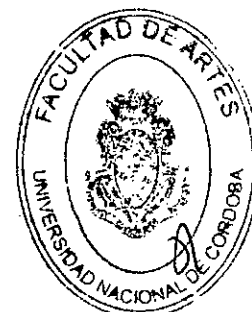
Características de la música romántica. Schubert, Berlioz, Chopin. Primeros compositores argentinos. Wagner y la obra de arte total.

8.c. Plástica:

Características estilísticas del Romanticismo, el Realismo, el Impresionismo y los estilos modernistas.

Unidad 9: El arte contemporáneo

9.a. Comunes:

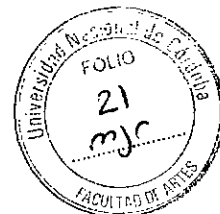
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El arte contemporáneo. Teorías sobre la posmodernidad. El arte "moderno" y "posmoderno". Principales tendencias artísticas desde 1945 hasta la actualidad.

9.b. Música:

Tendencias musicales 1945/2000. Indeterminación. Serialismo Integral. Música electrónica. Minimalismo. El lugar de la idea de vanguardia. El aporte del arte digital y los medios audiovisuales.

9.c. Plástica:

El Expresionismo Abstracto, las tendencias *Color Field* y *Hard Edge*, el Pop Art, el Arte Conceptual, Minimal, etc. de los años '70. El retorno a la pintura en los '80 y a la performance en los '90". El aporte del arte digital y los medios audiovisuales.

Bibliografía discriminada por Unidades Unidad 2

ANDERSON, Benedict: *Comunidades imaginadas*. México FCE, 1993.

BAJTIN, Mijail. 1987. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Madrid, Alianza Universidad, 1987.

ELIADE, Mircea: *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama, Madrid, 1981.

_____. *Mito y realidad*. Barcelona, Punto Omega, 1985.

GEERTZ, Clifford: *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa, 1990.

_____. "El arte como sistema cultural", en *Conocimiento local*. Paidós, Barcelona, 1994.

LEACH, Edmund: *Sistemas políticos de la Alta Birmania*. Barcelona, Anagrama, 1976.

LÉVI-STRAUSS, Claude: *Antropología estructural*. Buenos Aires, Eudeba, 1984.

_____. *El pensamiento salvaje*. México, FCE, 1990.

NUSENOVICH, Marcelo: "El arte y el mito", material de estudio para los alumnos de la cátedra "Introducción a la Historia de las Artes". Córdoba, 1990.

_____. "La vía de las máscaras" y "El cuerpo como arte" en *Arte y cultura en las sociedades "primitivas"*, con Gustavo Blázquez y Marta Giorgis. Publicación auspiciada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Córdoba, Graff, 1990.

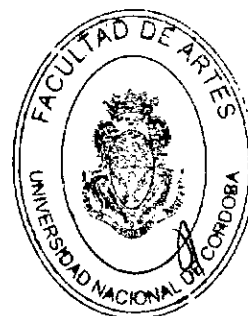
_____. "De la fiesta como arco iris: El vértice estético" en *Lo fiesta en el mundo andino*, con Gustavo Blázquez y Marta Giorgis. Publicación auspiciada por el Consulado de Bolivia, Escuela de Artes y Escuela de Trabajo Social de la UNC. Córdoba, Graff, 1991.

_____. *Análisis de un universo simbólico: la máscara Konoga de las dogán*. Diseño de Fernando Otegui y gráfica de Clementina Zablosky. Córdoba, Graff, 1992.

_____. "El vértice estético: un enfoque interdisciplinario de la fiesta andina" (en colaboración con Gustavo Blázquez) en *Las Artes Plásticas en el debate del V Centenario*. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 1992.

_____. "Cuando el Diablo baila en las fiestas: La máscara de Diablo en la Diablada de Oruro (Bolivia)" en *Research in Progress #1*. Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, 1993.

_____. "El Arte de los pueblos de la Costa Noroeste del Canadá" en *Revista del Centro Cultural Canadá #8*. Córdoba, 1993.

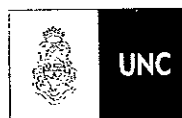

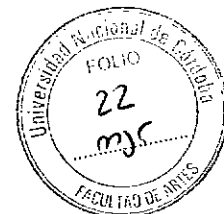
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

_____ "El poder en el Gran Poder" (en colaboración con Gustavo Blázquez) en *Arte y Poder*.
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Buenos Aires, 1993.

_____ "Las máscaras en la costa del Pacífico canadiense" en *Revista del Centro Cultural
Canadá #9*. Córdoba, 1994.

Unidad 3

BARTHES, Roland: *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós, 1994.

CLARK, Kenneth: *El desnudo*. Madrid, Alianza, 1987.

GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.

HATJE, Úrsula: *Historia de los estilos artísticos*. (Tomo 1). Madrid, Istmo, 1981.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.

MAGEE, Bryan: *Historia de la Filosofía*. Buenos Aires, La Isla, 1999.

NIETZSCHE, Friedrich: *El origen de la tragedia griega*. Buenos Aires, Andrómeda, 1992.

POLLIT, J.J.: *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*. Barcelona, Xarait, 1984.

VERNANT, Jean Pierre: *Los orígenes del pensamiento griego*. Buenos Aires, Eudeba, 1986.

WOODFORD, Susan: *Grecia y Roma*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

Unidad 4

BAJTIN, Mijail: *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*.
Madrid, Alianza, 1987.

DUBY, Georges: *La época de las catedrales*. Madrid, Cátedra, 1993

_____ *Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos*. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello,
1995.

GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.

HATJE, Úrsula: *Historia de los Estilos Artísticos*. Tomo 1. Madrid, Istmo, 1981.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.

LE GOFF, Jacques: *Los intelectuales en la Edad Media*. Barcelona, Gedisa, 1986.

PANOFSKY, Erwin: *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.

Unidad 5

BAXANDALL, Michael: *Arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

_____ *GiOTTO y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el
descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450*. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.

BURCKHARDT, Jacob: *La cultura del Renacimiento en Italia*. Buenos Aires, Losada, 1962.

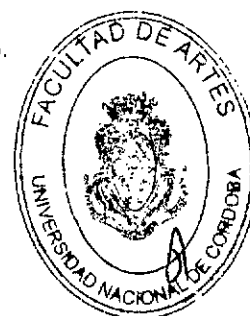
GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.

LETTS, Rosa M.: *El Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

PANOFSKY, Erwin: *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 1985.

WÖLFFLIN, Heinrich: *El arte clásico*. Madrid, Alianza, 1987.

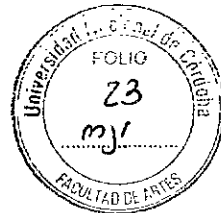
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 6

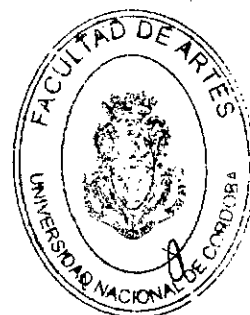
- ALTAMIRA, Luis Roberto: *Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII*. Córdoba, UNC, 1952.
 CHECA, Francisco y José M. MORÁN: *El barroco*. Madrid, Istmo, 1982.
 GESUALDO, Vicente: *Cómo fueron las artes en la Argentina*. Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.
 GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.
 HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
 MAINSTONE, Madelaine y Rowland: *El Siglo XVII*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
 WÖLFFLIN, Enrique: *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*. Madrid, Espasa-Calpe, 1979.

Unidad 7

- ALTAMIRA, Luis Roberto: *Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII*. Córdoba, UNC, 1952.
 ANDERSON, M.S.: *La Europa del siglo XVIII*. México, FCE, 1968.
 BEAUD, M.: *Historia del capitalismo*. Barcelona, Ariel, 1981.
 CHARTIER, Roger: *Lecturas y Lectores en la Francia del Antigua Régimen*. México, Instituto Mora, 1994.
 DREYFUS, Hubert y Paul RABINOW: *Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.
 FOUCAULT, Michel: *El nacimiento de la prisión*. México, Siglo XXI, 1992.
 _____: *Historia de la sexualidad*. Madrid, Siglo XXI, 1994.
 _____: *Historia de la locura en la Época Clásica*. México, FCE, 1979.
 GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.
 HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
 LÓPEZ ANAYA, Jorge: *Historia del arte argentino*. Buenos Aires, Emecé, 1997.
 MAGEE, Bryan: *Historia de la Filosofía*. Buenos Aires, La Isla, 1999.
 AA VV: *Introducción a la historia del arte*, Barcelona, G. Gili, 1989.

Unidad 8

- BÉGUIN, Albert: *El alma romántica y el sueño*. México, FCE, 1985.
 BERMAN, Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. México, Siglo XXI, 1998.
 BONDONE, Tomás Ezequiel: *Caraffa*. Córdoba, Museo Caraffa, 2007.
 BOIME, Albert: *Historia social del arte moderno*. Madrid, Alianza, 1996.
 BRUNN, George: *Europa en el siglo XIX*. México, FCE, 1984.
 EDER, Rita y Mirko LAUER: *Teoría Social del Arte*. México, UNAM, 1986.
 GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.
 HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
 LÓPEZ ANAYA, Jorge: *Historia del arte argentino*. Buenos Aires, Emecé, 1997.
 MORRA FERRER, María de las Mercedes: *Córdoba, en su Pintura del siglo XIX*. Córdoba, Fundación Ferrer, 1992.
 NUSENOVICH, Marcelo: "Los retratos de Genaro Pérez en la 'Sala de los Precursores del Arte'". En *Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis*. Buenos Aires, CAIA, 2003.

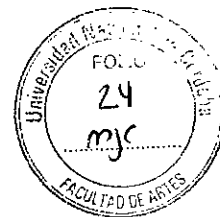
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

_____ *Tres ensayos sobre arte y cultura cordabeso (1870-1910)* Córdoba, Ed. Brujas, 2006.

RODRÍGUEZ, Artemio: *Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX*. Córdoba, UNC, 1992.

REYNOLDS, Donald: *El siglo XIX*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

Unidades 1 y 9

BÜRGER, Peter: *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Ediciones Península, 1987.

DE MICHELI, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza, 1984.

ELLIOT, David (ed.): *Argentina 1920-1994*. Museum of Modern Art, Oxford, 1994.

GARCIA FELGUERA, M. Santos: *El arte después de Auschwitz*. Madrid, Cambio 16, 1993.

GOLDBERG, Roselee: *Performance Art*. Barcelona, Destino, 1996.

GUASCH, Anna María: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza, 2001.

GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.

LEBEL, Jean-Jacques: *El happening*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1967.

LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN: *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.

LÓPEZ, Julio: *La música de la Modernidad (de Beethoven a Xenakis)*. Barcelona, Anthropos, 1984.

LÓPEZ ANAYA, Jorge: *Historia del arte argentino*. Buenos Aires, Emecé, 1997.

MASSOTTA, Oscar et al.: *Happenings*. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967.

MOYANO, María Dolores: *La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000)*. Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005.

NUSENOVICH, Marcelo: "El cuerpo como arte". *Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas* # 6. Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1995.

_____ "Arte efervescente de la década del sesenta: Córdoba y la Antibienal", en *Imagen de la cultura y el arte latinoamericano*. Buenos Aires, Boletín del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Año 3, N° 3, 2001.

ROCCA, María Cristina: *Las Bienales de Córdoba en los '60. Arte, Modernización y Guerra Fría*. Córdoba, UNC, 2005.

SUBIRATS, Eduardo: *El final de las vanguardias*. Barcelona, Anthropos, 1989.

SUREDA, Joan y Anna María GUASCH: *La trama de lo moderno*. Barcelona, Akal, 1987.

TAYLOR, Brandon: *Arte hoy*. Barcelona, Akal, 2000.

Bibliografía general

AIZENBERG, Alejandro y Marisa RESTIFFO: *Apuntes de Historia de la Música*. Córdoba, Ed. Brujas, 2010.

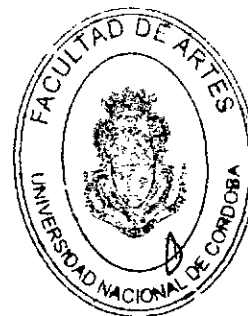
ALTAMIRA, Luis Roberto: *Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII*. Córdoba, UNC, 1952.

ANDERSON, Benedict: *Comunidades imaginadas*. México FCE, 1993.

ANDERSON, M.S.: *La Europa del Siglo XVIII*. México, FCE, 1974.

ARIÈS, Philippe y Georges DUBY (Dir.): *Historia de la Vida Privada*. Madrid, Taurus, 1989 (Diez tomos).

BAJTIN, Mijail: *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Robelais*. Madrid, Alianza Universidad, 1987.

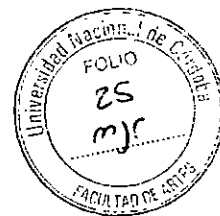

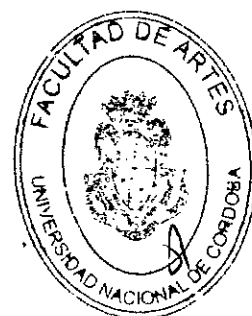
artes visuales

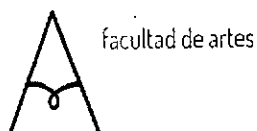

facultad de artes

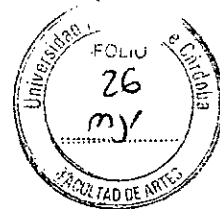
Universidad
Nacional
de Córdoba

- BARTHES, Roland: *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós, 1984.
- BAXANDALL, Michael: *Arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
- _____. *Giatta y los oradores. La visión de la pintura en las humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450*. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.
- BEAUD, Michel: *Historia del capitalismo. De 1500 a nuestros días*. Barcelona, Ariel, 1989.
- BÉGUIN, Albert: *El alma romántica y el sueño*. México, FCE, 1985.
- BERGER, John: *Modas de ver*. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.
- BERMAN, Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. México, Siglo XXI, 1998.
- BONDONE, Tomás Ezequiel: *Coraffa*. Córdoba, Museo Caraffa, 2007.
- BOIME, Albert: *Historia social del arte moderna*. Madrid, Alianza, 1996.
- BRUNN, George: *Eurapa en el siglo XIX*. México, FCE, 1984.
- BURCKHARDT, Jacob: *La cultura del Renacimiento en Italia*. Buenos Aires, Losada, 1962.
- BÜRGER, Peter: *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, ediciones Península, 1987.
- BURUCÚA, José Emilio (Dir.): *Arte, Sociedad y Política* (Dos volúmenes). Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999.
- CALINESCU, Matei: *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid, Tecnos, 1991.
- CASULLO, Nicolás (Comp.): *El debote modernidad-posmodernidad*. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993.
- CHARTIER, Roger: *Lecturas y Lectores en la Francia del Antiguo Régimen*. México, Instituto Mora, 1994.
- CHECA, Francisco y José M. MORÁN: *El Barraco*. Madrid, Istmo, 1982.
- DE MICHELI, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza, 1984.
- DEVOTO, Fernando y Marta MADERO (Dir.): *Historia de la vida privada en la Argentina* (Tres tomos). Buenos Aires, Taurus, 1999.
- DUBY, Georges: *La época de las catedrales*. Madrid, Cátedra, 1993.
- _____. *Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos*. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1995.
- _____. y Michelle PERROT (Dir.): *Historia de las mujeres*. Madrid, Taurus, 1993. (10 Tomos)
- EDER, Rita y Mirko LAUER: *Teoría Social del Arte*. México, UNAM, 1986.
- ELIADE, Mircea: *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama, Madrid, 1981.
- _____. *Mito y realidad*. Barcelona, Punto Omega, 1985.
- ELLIOT, David (Ed.): *Argentina 1920-1994*. Museum of Modern Art, Oxford, 1994.
- GARCIA CANCLINI, Néstor: *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires, Sudamericana, 1992.
- GARCIA FELGUERA, M. Santos: *El arte después de Auschwitz*. Madrid, Cambio 16, 1993.
- GEERTZ, Clifford: *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa, 1990.
- _____. "El arte como sistema cultural", en *Conocimiento local*. Paidós, Barcelona, 1994.
- GESUALDO, Vicente: *Cómo fueran las artes en la Argentina*. Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.
- GOLDBERG, Roselee: *Performance Art*. Barcelona, Destino, 1996.
- GUASCH, Anna María: *El arte último del siglo XX. Del pasminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza, 2001.
- GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Tomos I y II. Madrid, Alianza, 1994.
- HATJE, Úrsula: *Historia de los estilos artísticos* (Dos tomos) Madrid, Istmo, 1980.
- HAUSER, Arnold: *Historia Social de la literatura y el arte* (Tres tomos). Madrid, Guadarrama, 1976.
- HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
- LÁNG, Paul Henry: *La música en la civilización occidental*. Buenos Aires, Eudeba, 1976.
- LEACH, Edmund: *Sistemas políticos de la Alta Birmania*. Barcelona, Anagrama, 1976.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- LEBEL, Jean-Jacques: *El happening*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1967.
- LE GOFF, Jacques: *Los intelectuales en la Edad Media*. Barcelona, Gedisa, 1986.
- LETTIS, Rosa M.: *El Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- LÉVI-STRAUSS, Claude: *Antropología estructural*. Buenos Aires, Eudeba, 1984.
- _____ *El pensamiento salvaje*. México, FCE, 1990.
- LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN: *Del Di Tello a Tucumán Arde*. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.
- LÓPEZ, Julio: *La música de lo Modernidad (de Beethoven a Xenakis)*. Barcelona, Anthropos, 1984.
- MAGEE, Bryan: *Historia de la Filosofía*. Buenos Aires, La Isla, 1999.
- MAINSTONE, Madelaine y Rowland: *El Siglo XVII*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- MASSOTTA, Oscar et al.: *Happenings*. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967.
- MORRA FERRER, María de las Mercedes: *Córdoba, en su Pintura del siglo XIX*. Córdoba, Fundación Ferrer, 1992.
- MOYANO, María Dolores: *La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000)*. Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005.
- NIETZSCHE, Friedrich: *El origen de la tragedia griega*. Buenos Aires, Andrómeda, 1992.
- NUSENOVICH, Marcelo: "El cuerpo como arte". *Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas* # 6. Tucumán, UNT, 1995.
- _____ "Arte efervescente de la década del sesenta: Córdoba y la Antibienal", en *Imagen de la cultura y el arte latinoamericano*. Boletín del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Año 3 N° 3, 2001.
- _____ "Los retratos de Genaro Pérez en la 'Sala de los Precursores del Arte'". En *Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis*. Buenos Aires, CAIA, 2003.
- _____ *Tres ensayos sobre arte y cultura cordobesa (1870-1910)*. Córdoba, Ed. Brujas, 2006.
- _____ *Introducción a la historia de las artes*. Córdoba, Brujas, 2011.
- PANOFSKY, Erwin: *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 1985.
- _____ *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.
- POLLIT, J.J.: *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*. Barcelona, Xarait, 1984.
- RAYNOR, Henry: *Una historia social de la Música*. Madrid, Siglo XXI, 1986.
- REYNOLDS, Donald: *El siglo XIX*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- ROCCA, María Cristina: *Los Bienales de Córdoba en los '60. Arte, Modernización y Guerra Fría*. Córdoba, UNC, 2005.
- RODRÍGUEZ, Artemio: *Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX*. Córdoba, UNC, 1992.
- SUBIRATS, Eduardo: *El finol de las vanguardias*. Barcelona, Anthropos, 1989.
- SUREDA, Joan y Anna María GUASCH: *La trama de lo moderno*. Barcelona, Akal, 1987.
- TATARKIEWICZ, Wladislaw: *Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid, Tecnos, 1987.
- TAYLOR, Brandon: *Arte hoy*. Barcelona, Akal, 2000.
- TURNER, Victor: *From Ritual to Theatre*. New York, PAJ, 1986.
- _____ *La selva de los símbolos*. México, Siglo XXI, 1999.
- _____ y Edward BRUNER (ed): *The Anthropology of Experience*. Urbana, University of Illinois Press, 1986.
- VENIARD, Juan María: *La música nacional argentina*. Buenos Aires, Instituto de Musicología, 1986.
- VERLICHAK, Victoria: *El ojo del que mira. Artistas de los noventa*. Buenos Aires, Proa, 1998.
- VERNANT, Jean Pierre: *Los orígenes del pensamiento griego*. Buenos Aires, Eudeba, 1986.
- VOVELLE, Michel: *Ideologías y mentalidades*. Barcelona, Ariel, 1985.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

WÖLFFLIN, Enrique: *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*. Madrid, Espasa-Calpe, 1979.

_____ *El arte clásica*. Madrid, Alianza, 1982.

WOODFORD, Susan: *Grecio y Roma*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

AAVV: *Fuentes y documentos para la Historio del Arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1982. (Ocho tomos)

_____ *Historio crítica del orte argentino*. Buenos Aires, Asociación Argentina de Críticos de Arte y Telecom, 1995.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Cronograma tentativo

Cronograma para el año 2013

La cátedra está articulada en tres grupos de temas, tres clases de síntesis y repaso y tres parciales. En general, se toman dos parciales en el primer semestre y el tercero y último en el segundo semestre.

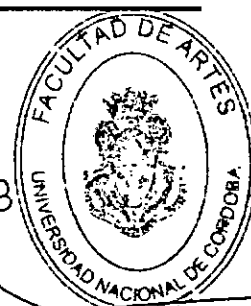
La organización es la siguiente:

Marzo, abril y primera semana de mayo: Clases teóricas y prácticas sobre las unidades 1, 2 y 3 del programa. Clase de repaso N° 1. Primer parcial.

Mayo y junio: Unidades 4, 5 y 6. Clase de repaso N° 2. Segundo parcial.

Agosto y primera y segunda semana de septiembre: Unidades 7, 8 y 9. Clase de repaso N° 3. Clase teórica sobre el tema "Historia de la performance". Clase teórica sobre un tema o problema en particular, en este momento "la cita".

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lto. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Departamento de Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales Plan 2014 /

Profesorado en Educación Plástica y Visual Plan 2017

Asignatura: Visión 1

Año Curricular: 1º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Fernando Fraenza

Prof. Adjunto: Sergio Yonahara

Prof. Ayudante: Marcelo Quiñonero

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Agustina Sirvent

Gabriela Bertolino

Distribución Horaria

Turno matutino: lunes 8.00 hs a 12.00 hs.

Turno vespertino: miércoles 16.00 hs a 20.00 hs.

1. Presentación

Nuestro enfoque

Esta asignatura tiene su fundamento último en la necesidad de proporcionar al alumno instrumentos básicos, teóricos y prácticos, tanto para el estudio de la percepción visual (i), de la organización de la forma o aspecto visual (ii) y del funcionamiento de la imagen (iii), como para la iniciación en su producción concreta dentro de los diversos géneros o disciplinas próximos a las artes visuales (iv).

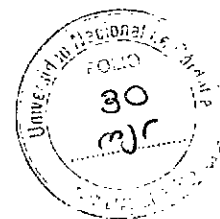
Instrumentos teóricos	estudio de la	Percepción visual	(i)
		Organización de la forma visual	(ii)
		Imagen	(iii)
Instrumentos prácticos y teóricos	producción (inicial) de	Obras de arte u otros objetos visibles	(iv)

Se trata pues, de una iniciación en lo que se ha dado en llamar -con reservas- «el lenguaje visual» (Kepes). De acuerdo a lo dicho, el alumno deberá iniciarse en el desarrollo de una *capacidad experta* no sólo como *intérprete*, sino también, como *realizador* de textos visuales. Se procura que el curso lo inicie en una suerte de «alfabetidad visual», en sus principios naturales (físicos y psicobiológicos) y en sus aspectos convencionales (históricos y culturales), aplicables -principalmente- en el campo de las artes visuales (o, *bellas artes* es decir, del *arte autónomo*), pero también, en el *diseño visual*, en general.

Entiéndase claramente que, por una parte (i), estamos ante el compromiso de introducir al alumno en aquel conocimiento experto sobre la visión, el *canal sensorial* respecto del cual procura formarse como especialista universitario. Por la otra (ii), estamos en la ocasión de proporcionar el taller destinado a realizar sus primeras experiencias en cuanto a confección de estímulos visuales.

Sobre (i), diremos que, en la sociedad cordobesa contemporánea, los egresados de las carreras del Departamento universitario en el que se dicta *Visión 1*, deberían constituir la porción de comunidad que más entiende acerca del funcionamiento de los mecanismos de la percepción visual. Luego, tales sujetos han de manejar una información básica (pero correcta de acuerdo a los estándares científicos) sobre el funcionamiento del equipamiento visual humano. La Cátedra de *Visión 1* no puede sino cumplir con el rol de proporcionar parte de dicha información. Sobre (ii), diremos que la asignatura *Visión 1*, junto con *Dibujo 1* constituyen los primeros talleres en los cuales se pone en conjunción el *hacer material* con la reflexión en torno a la propia configuración, en el caso de *Visión 1* -además- poniendo entre paréntesis lo relativo a la consecución del dibujo y acentuando los asuntos de organización y percepción.

Todo esto, de acuerdo a las indicaciones del plan de estudios recientemente puesto en práctica, que prevé la participación del egresado -al menos como observador atento e interlocutor competente- en prácticas que exceden la específica producción de objetos de arte en las disciplinas tradicionales de las bellas artes autónomas del mundo occidental moderno. (sic. *Plan de estudios 1985*), tales como la "participación interdisciplinaria en producción e investigación de: medios masivos de comunicación, industria del color,

arquitectura, artesanía, y otras relacionadas con la plástica". (Ibid.) Por otra parte, hoy más que nunca - atravesando una no muy correcta pero influyentemente denominada «cultura de la imagen»- es necesario introducirse -aún tempranamente- en un análisis preciso y reflexivo de los aspectos más elementales o generales del funcionamiento de las imágenes; tanto en sus aspectos sintácticos como semánticos y pragmáticos. El nuevo plan, más bien, se endereza hacia una "...valoración de los aportes interdisciplinarios y el intercambio de distintos conocimientos y experiencias multidisciplinares y transdisciplinares." (cfr. Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Visuales 2014) Y esto implica la necesaria y posible conexión con disciplinas no sólo intra-artísticas sino extra-artísticas pero: vecinas, próximas y necesitadas de criterios propios de los estudios en artes visuales. De hecho, el mencionado plan prevé el desempeño de nuestros graduados en escenarios tales como "museos, galerías de arte, centros culturales, medios gráficos, en espacios on-line, empresas de arte y diseño, publicidad, video, multimedia, espectáculos, instituciones educativas, editoriales, fundaciones, universidades, entre otras." (cfr. Ibid.) Puede leerse en el mencionado documento, y debe entenderse que esta suerte de apertura, entre disciplinas artísticas y más allá de éstas, "...responde a los cambios paradigmáticos en el arte actual entre los cuales se destaca un desbordamiento de los límites de los lenguajes y las prácticas tradicionales. Esto permite entrever un perfil de egresado emergente que no debe ser necesariamente encasillado en una orientación profesional específica y que, por la tanto, puede dar cuenta de la apertura actual del campo artístico, apertura con la que egresa y se puede insertar en el campo laboral." (Ibid.)

Las siguientes páginas contienen una exposición más o menos detallada de la tomas de decisión que sirven de base a nuestro Programa 2015. El lector que no esté interesado en ello puede sortear esta sección y pasar directamente a 3. *Objetivos Generales*.

El problema

Nos cabe decir alguna palabra ante un problema hondo (hasta donde sabemos, aún no suficientemente atendido) que hoy ha de ser -necesaria y frontalmente- planteado a la hora de buscar o imaginar el perfil más adecuado para un determinado curso, por ejemplo el de un curso introductorio de *visión*, en el marco de un tipo de formación experta actualmente en crisis, como lo es la enseñanza artística profesional. Para pensar este programa de *Visión 1*, nos hemos visto obligados a responder hipotéticamente las siguientes preguntas.

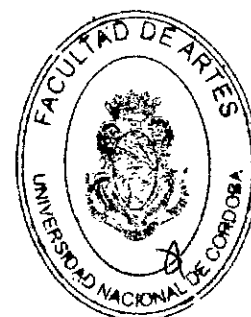
- a. ¿Qué debe aprender un estudiante de artes¹ respecto de la percepción humana?
- b. ¿Qué debe aprender o ser capaz de practicar un estudiante de artes en relación a los principios y criterios que guiaron la configuración de la obra de arte en el pasado?²
- c. ¿Qué debe aprender o ser capaz de practicar un estudiante de artes en relación a la coherencia formal que es posible proveer a un estímulo visual creado por el hombre?

Tales preguntas pueden parecer generales en exceso si obviamos el más grave problema que afecta -aquí y ahora- a la enseñanza del arte, es decir, a la institución destinada a la socialización de los artistas destinados a su vez a ser agentes de socialización: ¿Tiene sentido el aprendizaje de algún código, o de algún cuerpo de instrucciones para producir o recibir obras de arte autónomo cuando de éstas no se reclama ya ningún tipo de orden o mérito especial que no sea más que un leve parecido a los conjuntos que aparecen fotografiados en las revistas especializadas como grandes obras del arte internacional?

Probablemente -esbozadas las cosas de este modo- el conocimiento y el entrenamiento visual y morfológico no tenga hoy demasiado sentido práctico para la realización del *arte puro*. Respuesta con la cual se abre una nueva pregunta, de importancia para empezar a dar forma a los futuros ámbitos de formación de los artistas: ¿Cómo ha de entenderse en este nuevo contexto la enseñanza del arte, específicamente la enseñanza que se

¹ De artes visuales, es decir, de bellas artes como arte autónomo.

² Inclusive, en el pasado más reciente.

dirige a la formación de artistas? Pues bien, nuestro programa de *Visión* está concebido —en este aspecto— como una manera de dar respuesta a esta pregunta proponiendo con claridad, sin encantamientos ni prejuicios,³ el aprendizaje de *lo que sí es posible aprender*, es decir, de principios y técnicas históricas de las diversas disciplinas artísticas y/o diseñiles del pasado, que forman parte del bagaje de conocimientos y destrezas que suponemos definitorias —no del artista contemporáneo exitoso— sino del especialista o graduado universitario en artes.⁴ Y lo que decimos no refiere a un campo institucional del arte imaginario o lejano en el espacio⁵ sino que tales problemas se presentan diariamente en cada taller de este Departamento, en forma de una pregunta recurrente que el «alumno promedio» dirige al Profesor: “¿Acaso existe alguna restricción a la forma o al aspecto sensible de lo que pueda proponer como obra de arte? Eso que usted me dice, ¿limita el carácter artístico de este artefacto que auténtica (pero deficientemente) he realizado? ¿Quién puede decir que mi obra no ha sido lograda en función de su forma, aunque ésta sea deficiente según algún criterio cualquiera sea el que se oduzca?”⁶

Los antecedentes

La Cátedra de *Visión 1* ha transitado a lo largo de los últimos veinticinco años (aproximadamente) un proceso de consolidación académica o —si se quiere, científica— cuyos resultados terminaron con un pasado de vacua *dinámica de grupos* o de mera reproducción precrítica (y a la vez, deficiente y aislada) de un conjunto de mitos «compositivos» propios del tipo de creencia artística vigente por entonces (en los sesenta y setenta). Lo conseguido a lo largo de este período hace del estado actual de la Cátedra⁷ un punto de partida apropiado para lo que de ella pueda esperarse en el futuro, en su rol de formación artística inicial; pero también, en la circunstancia de un Departamento de Artes Visuales (como el nuestro) que se encuentra promoviendo y ya realizando una reforma substancial de sus planes de estudio.

Otra vez, lo que decimos puede aparecer como excesivo. En este caso, si no se tiene en cuenta —en cada detalle— cómo durante el período mencionado, enfoques más rigurosos y —en alguna medida— actualizados (Justo Villafañe, Ruggero Pierantoni, etc.) desplazaron una serie de creencias (*pesas ópticas*, *buena composición*, *equilibrio visual*, *armonía cromática*, etc.) que no merecían formar parte del contenido de una Cátedra universitaria, o bien, cómo ciertos dogmas (históricos) fueron reemplazados por una búsqueda de fundamentos o argumentos humanamente verosímiles. Esto es lo que sucedió aproximadamente en el período en que ejerció la titularidad de la Cátedra la profesora María Elena Viguria, entre 1996 y 2003. Ahora bien, lo que decimos no implica una propuesta de continuación directa (sin modificaciones) de la trayectoria de la Cátedra pero sí, el reconocimiento de ciertos aspectos valiosos que es menester proyectar no sólo al futuro funcionamiento del curso de *Visión 1*, sino al plan de estudios en su conjunto. En el párrafo siguiente, explicamos nuestra propuesta en orden a los cambios que —también, con firmeza— proponemos y articulamos.

La propuesta

Los aspectos novedosos más importantes de este programa, así como de las experiencias que en él se proponen, pueden organizarse en las siguientes cuatro direcciones:

A. Proponemos criticar —desde el inicio mismo de los estudios universitarios— la creencia en que «el arte» (y no las artes, o las disciplinas artísticas) es —lisa y llanamente— «expresión de la subjetividad del artista».

³ Tales como suponer que el arte debe ser algo determinado (por ejemplo fuerza, expresión o autenticidad en la motivación subjetiva, etc.) sin reconocer el carácter arbitrario, lúdico, didáctico o simulado de tal aserción en el campo de la ejercitación y el aprendizaje del arte.

⁴ Todo esto, sin dejar completamente de lado la comprensión de la intriga invisible que forma parte de la institución arte, la que produce y reproduce constantemente una ilusión que mueve la adhesión colectiva al juego del arte (Bourdieu).

⁵ Primer mundo o mercado neoyorquino.

⁶ ¿Qué miembro de la comunidad de expertos se atreve a decirlo hoy? Aquí en Córdoba, en nuestro propio Departamento.

⁷ Estado actual que ha de entenderse en un sentido amplio, que arranca en su tradición, sus prácticas, pasando por la constitución del equipo docente pero que, sobre todo, tiene que ver con el tipo de expectativas y representaciones que la asignatura o su compuesto disciplinar y su perspectiva producen en la comunidad institucional. Hoy *Visión 1* es una instancia de aprendizaje reconocida.

Suposición precrítica,⁸ ampliamente difundida y tenazmente sostenida dentro de la comunidad de la Facultad de Artes, cuya consecuencia es el abandono y la despreocupación por cualquier otro asunto que se desprege de su simplificada e inespecífica meta: *expresarse* o algo por el estilo. Carece de sentido creer que vamos a estudiar arte para expresarnos.

B. *Proponemos* observar y evaluar, de una manera del todo profana y desencantada, los asuntos de la visión y de las leyes que rigen la percepción. Nuestra bibliografía, aún cuando introductoria, forma parte de una perspectiva racional de la realidad, integrada en una descripción científica del universo, naturalista y evolutiva. En este sentido, ciertos volúmenes del género *divulgación científica* nos han permitido cumplir con dichas exigencias y a la vez, ser aptos para una asignatura introductoria. No nos interesa, en este espacio pedagógico, la muy bien considerada "construcción social de la mirada", perspectiva sociológica asumida y ya cultivada en buena parte (por no decir en la totalidad) de los demás cursos de la institución. ¿Para qué más? He aquí el complemento que asegura la pluralidad de la formación universitaria.

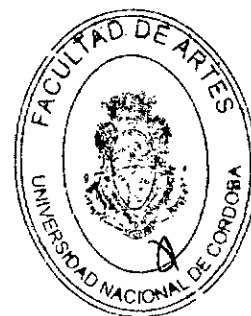
C. *Proponemos* la incorporación de la Cátedra, sus intereses y sus reflexiones en lo que podríamos denominar *logos* morfológico general. Entiéndase: queremos que nuestros artistas en formación sean capaces de dialogar con otros especialistas de otras disciplinas que —por el motivo que sea— reconocen a la percepción y a los problemas de la configuración espacial como los problemas de los cuales se ocupan (disciplinas tales como diseño, caligrafía, arquitectura, tipografía, dibujo, etc.). Esto significa —por lo menos— incorporar al habla corriente del estudiante, no sólo la terminología que pueda identificarlo (por simpatía) con la comunidad del arte, poco propicia para el mencionado diálogo, sino introducirlo en un «discurso morfológico general» como el que atraviesa el conjunto de cátedras destinadas en diversas instituciones a la introducción y a la ejercitación en los problemas de la percepción y la forma. El ejemplo más contundente del carácter limitado de la mera jerga *hermético-subjetiva* (del artista puro) forma parte del propio *Plan de Estudios* que antecede al actual: como consecuencia del error y desatino colectivo en el momento de su elaboración, producto de un lenguaje ni técnico ni riguroso en la materia, dicho Plan establece una asignatura, ¡casi al final de la carrera!, denominada *Morfología* cuyo contenido —sostenidamente— ha sido más que difícil definir.

Lo que se dice y cree —actualmente— al interior del *arte autónomo*, que "no existe ningún criterio formal de *artisticidad*" debería ser motivo suficiente para favorecer el intercambio con otras disciplinas cuya actualidad indique o conserve un mayor entusiasmo por la forma y la percepción. Lo que decimos, debería ser aplicado inclusive en cuanto al desarrollo de ciertas destrezas motrices y perceptivas en la confección de trabajos prácticos, maquetas, etc. Los trabajos prácticos deberían incluir (o suponer, como en el ámbito del diseño) exigencias relativas a su ajuste material; con ello se conseguiría revertir la actual situación en la cual la factura habitual de los productos confeccionados en los talleres de este Departamento no reúne el mínimo imaginable de condiciones en cuanto ejercicio universitario.⁹ Lo que decimos tiene como corolario el deber de todo artista en formación de no ignorar ni despreocuparse por completo de los asuntos del diseño, disciplina que siempre —complementaria o suplementariamente— se ha definido a partir del arte.

D. *Proponemos* dejar en claro que, respecto de los niveles relacionales del signo, *sintóctico*, *semántico* y *pragmático*, la Cátedra de *Visión* se ha de ocupar fundamentalmente del primero. Quedando los demás, a cura (con precisión) de otras cátedras o bien (sin ninguna precisión), del confuso y espontáneo interés que el promedio del alumnado tiene por la llamada «expresión personal», es decir, no mediada y provista por contenidos de la propia subjetividad (algo que, de existir, no puede ser enseñado). Diversas corrientes en boga —durante los últimos años— en las ciencias sociales (semiótica, sociología, antropología, estudios culturales, etc.) influyeron de manera diversa y en alto grado en las diversas cátedras de nuestra Facultad. Empujándolas a sumar inorgánicamente algunas de sus problemáticas a los programas y planificaciones. Por ejemplo, para el caso de *Visión 1* de los últimos años, tenemos entre los objetivos generales del pasado reciente: "Conceptualizar el papel de los códigos en la comunicación visual. Relacionar la

⁸ Propia de la comunidad no especializada.

⁹ De condiciones que hagan posible diferenciar un trabajo práctico de un conjunto aleatorio cualquiera, realizado por un sujeto lego en la materia.

producción plástica al contexto socio-cultural. O bien, como objetivo específico de una unidad dedicada a los aspectos culturales de la imagen actual: *"Comprender las relaciones de la imagen plástica con el contexto sociocultural. Conceptualizar las influencias de la «cultura de la imagen» sobre la propia producción plástica."* Objetivos que, a nuestro entender, aún cuando se ajusten al *decible* y a la moda, exceden las posibilidades de nuestra Cátedra-taller. Lo que decimos es -simplemente- que el rol específico de *Visión 1* en el *Plan de Estudios* tiene que ver principalmente (y sin complejos) con los aspectos sintácticos de los estímulos visuales, entre ellos, las obras de arte. El cuadro es un resumen de lo dicho:

1	Visión-morfología Arte-diseño	Proponer un diálogo con la comunidad «morfológico-diseño».
2	Explicación científica	Considerar la percepción y la organización de la forma desde un punto de mira desencantado y profano.
3	¿Es el arte tan solo expresión? (como se supone antes de iniciar estudios universitarios)	Críticar la simplificación según la cual se afirma que el arte es expresión o que el artista busca -meramente- expresarse.
4	Visión, asunto sintáctico	Atender especialmente la dimensión sintáctica de los conjuntos visuales.

Hubo un tiempo (lejano o cercano) en el que cualquier *conacedor* sabía qué era el arte, cuál era su lugar y para qué servía. Las cosas son hoy bien distintas y exigen de la formación (universitaria) de los artistas una disposición que no quede ya anclada en una confusa interpretación de la actualidad del arte; es decir, atada a lo que se entiende, va siendo la novedad o «manera» inmediata del arte en cada momento. Exige una estrategia educativa mediante la cual, la Institución sea responsable de la formación de expertos que permitan la conservación y el desarrollo disciplinar en sus aspectos de mayor riqueza, aún cuando tales aspectos no solventen directamente a lo que se entiende como el aspecto más actual o sociológicamente encumbrado del arte.

2. Objetivos generales

La Cátedra de Visión 1 se propone como objetivos para el curso 2014, que el alumno...

- (1) ...desarrolle su capacidad de observación.
- (2) ...conozca la teoría básica sobre el proceso perceptivo.
- (3) ...adquiera elementos de los principios de la percepción que han condicionado la organización de los textos visuales en el campo del arte y el diseño.
- (4) ...adquiera elementos de los principios que efectiva e históricamente han regulado la organización de los textos visuales en el campo del arte y el diseño {aún cuando en la actualidad dichos principios hayan sido *desencantados* en el proceso de *secularización* que moldeó en los últimos siglos el *arte autónomo*}.
- (5) ...desarrolle creatividad en la aplicación de los principios de organización estudiados.

- (6) ... analice con parámetros claros y espíritu crítico sus trabajos y los de otros (se trate de artistas consagrados o de sus propios compañeros).
- (7) ... transfiera los conceptos de la visión en el desarrollo no solo de los trabajos de ejercitación propios propuestos por la Cátedra y por otras asignaturas, sino también, en lo que podría ya considerarse su propio desempeño como artista independiente.¹⁰
- (8) ... desarrolle habilidades y destrezas en el manejo de técnicas básicas: *collage*, troquelado, corte y pegado de cartones y papeles, témpera, aguada, tinta, lápiz, uso instrumentos de dibujo técnico, etc.
- (9) ... emplee con propiedad los vocablos del léxico técnico inicial de las artes visuales.
- (10) ... evalúe -de una manera del todo profana y desencantada- la importancia de la visión y las leyes que rigen la percepción y la composición, en relación a las artes visuales.

3. Contenidos

Con la finalidad de abarcar el espectro de contenidos especificados por el *Plan de Estudios* para el Curso de *Visión 1*, la Cátedra ha seleccionado un conjunto de problemas que han sido agrupados en las siguientes cuatro (4) unidades temáticas.

La primera (1), como es de esperar, se ocupa del problema del sistema visual de la especie humana; vale decir: de la pregunta ¿cómo vemos? y de las respuestas más elementales que la biología y las teorías de la evolución han producido ante tal demanda. También esta unidad se ocupa de un tema que alguna vez constituyó por sí solo «nuestra materia», la denominada *teoría de la forma* (o de la *Gestalt*). Explicación tan tosca y mitológica como influyente -desde hace mucho y hasta no hace demasiado tiempo- en nuestras creencias acerca del proceso a través del cual percibimos y atribuimos sentido al mundo. Asunto que debe ser revisado y estudiado en términos de la ciencia contemporánea.

La unidad siguiente (2) contiene explicaciones sencillas y elementales respecto de cómo percibimos, reconocemos y organizamos el color.

La tercera (3) aborda un tema cuya introducción -simple- hace posible continuar hablando acerca de lo que estamos viendo, el problema del signo visual. Lo que vemos y entendemos, de alguna manera; ¿es un signo visual?; ¿las imágenes lo son?; y... ¿qué hay de las pinturas y los dibujos?. Aquí introducimos los conceptos fundamentales de una teoría de la imagen.

Una cuarta unidad temática (4) intenta recuperar una serie de conocimientos acerca de la génesis y organización de la forma visible, pero sin tener en cuenta, necesariamente, el proceso de percepción de la misma. La pregunta es: ¿cómo puede describirse la organización formal de un determinado objeto visible?

¹⁰ Atención: hemos evitado expresiones tales como "su quehacer personal", "expresión personal", "un lenguaje visual propio"; o "propuestas plásticas personales", todas ellas empleadas frecuentemente para denominar equivocada y engañosamente lo que simplemente debería indicarse como *estilo* o *intelecto* particular de un sujeto que se inicia en la tarea de postular producciones propias a fin de que sean aceptadas colectivamente como obras de arte o bien, como artefactos visualmente orgánicos. No podemos hacer de cuenta -como el *laie* experto- que el *desideratum* de todo artista es lograr algo así como la *expresión personal*.

Cabe decir que contamos desde hace unos años, por primera vez, un libro que integra la experiencia de años de trabajo y estudio cooperativo (Fernando Fraenza + Sergio Yonahara) en nuestra Cátedra de *Visión 1* del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que hemos desarrollado el enfoque más o menos heterodoxo que por medio de este curso intentamos introducir. Desde luego, desde el año pasado, FRAENZA, FERNANDO, SERGIO YONAHARA & ALEJANDRA PERIÉ (2013) *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color* (2013, Brujas, Córdoba) será nuestra la referencia bibliográfica básica para el conjunto de la asignatura. Desde luego, los autores esperan que disfrutéis de este volumen tan afectuosa y responsablemente concebido. También este programa 2017 es –en regular medida– desarrollado por Ruggero Pierantoni, investigador genovés del *Istituto di Cibernetica-CRN* en Camogli, autor de un muy conocido volumen *L'occhio e l'idea. Fisiologia e storia della visione* (1979, Boringhieri, Milano), libro que resulta un buen complemento para casi la totalidad de las unidades de contenido de nuestra materia. Más allá de estos dos libros, una veintena de hermosos artículos, ensayos y capítulos, los que son detallados en la bibliografía, vienen bien para todo aquel que desee ampliar y profundizar su conocimiento de los distintos temas.

A continuación exponemos con cierto detalle cada una de las ya mencionadas unidades temáticas. Lo hacemos con un criterio de organización más bien analítico que cronológico, pues no refleja la secuencia de problemas a resolver y de tareas a desarrollarse a lo largo del curso anual. Los contenidos de cada unidad temática son precedidos por un breve listado de sus objetivos particulares y luego, sucedidos por una indicación bibliográfica específica que precisa la referencia a los libros que se enumeran y describen en la sección final de *Bibliografía general*.

Unidad1 *Visión Elementos de percepción visual*

- 1.1. **Percepción, aspectos generales**
 - 1.1.1. ¿Qué es ver? El problema de la visión.
 - 1.1.2. Los estímulos y el procesamiento de la información.
 - 1.1.3. ¿Imágenes en el cerebro?
 - 1.1.4. El cálculo visual
- 1.2. **Procesamiento básico de la visión**
 - 1.2.1. Evolución del sistema visual.
 - 1.2.2. La retina.
 - 1.2.3. Procesamiento de la información visual.
- 1.3. **Organización perceptual**
 - 1.3.1. Consciencia cuasi-tridimensional. La información 2½D.
 - 1.3.2. Figura y fondo
 - 1.3.3. Agrupamientos
- 1.4. **Percepción de la profundidad y la distancia**
 - 1.4.1. Indicios binoculares.
 - 1.4.2. Indicios monoculares.
- 1.5. **Reconocimiento visual del objeto**
 - 1.5.1. Modelo 3D e identificación de objetos.
 - 1.5.2. Modelo 3D, concepto y lenguaje.

Unidad2 *Color Elementos de teoría del color*

- 2.1. **La naturaleza del color**
 - 2.1.1. El color, asunto fisiológico. Estímulo y sensación de color.
 - 2.1.2. Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación.
- 2.2. **La organización del color.**
 - 2.2.1. Las mezclas (aditiva y sustractiva) y los colores considerados como principales (primarios, elementales, fundamentales, etc.).

2.2.2. Diagramas propuestos para segmentar, operar y hacer memorable el *continuum* cromático, especialmente: el círculo. Colores metámeros, complementarios y ortogonales.

2.3. Color y mecanismos perceptivos

2.3.1. Relatividad e interacción del color.

2.3.2. Tricromatismo: conos y codificación cromática.

Unidad 3 Signo *El arte y el signo visual, figuras e imágenes*

3.1. El signo

3.1.1. Semiótica y semiología.

3.1.2. Signo. Tipos de signo y niveles de funcionamiento.

3.1.3. Sintagma y paradigma. Denotación y connotación.

3.1.4. Modelos diádicos y triádicos. Signos verbales y no-verbales.

3.2. La imagen

3.2.1. Figuras e íconos. Imagen y no-imagen, el *tableaux* y la *peinture*. La doble realidad de las imágenes.

3.2.2. Digital y analógico.

3.2.3. La percepción en el contrato del dibujante.

Unidad 4 Forma *Elementos básicos de morfología*

4.1. Elementos de geometría plana

4.1.1. Líneas y ángulos.

4.1.2. Triángulos, cuadriláteros y figuras de n lados.

4.1.3. Circunferencia y círculo.

4.1.4. Trazados elementales. Bisectriz y división de la semicircunferencia.

4.1.5. Igualdad y equivalencia.

4.1.6. Redes y tramas.

4.2. Forma simétrica vs forma orgánica

4.2.1. Motivo, muestra elemental.

4.2.2. Isometría, homeometría, catametría y ametría.

4.2.3. Operaciones básicas: traslación, rotación, extensión, reflexión.

4.2.4. Combinaciones principales.

4.2.5. Cuerpos isométricos y homeométricos.

4.2.6. De lo simétrico a lo orgánico

4.3. Proporciones

4.3.1. Proporciones, ¿por qué?

4.3.2. Belleza como proporción y armonía

4.3.3. La sección áurea

4. Bibliografía obligatoria y ampliatoria para cada núcleo temático

Unidad1 | Visión | *Elementos de percepción visual*

Objetivos específicos:

- Conocer los fundamentos psicobiológicos de la percepción visual.
- Reconocer la existencia de problemas relativos a la percepción a lo largo de la historia del arte.

- Tomar conciencia de que los problemas teóricos en materia de arte no siempre están escindidos de la práctica.
- Tener presente de que las ciencias sociales y los estudios sobre la significación cultural no agotan la totalidad de los problemas teóricos del arte.

Contenidos y bibliografía específica:

1.1. Percepción, aspectos generales

Bibliografía: Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color*, Cap.1.1., pp.13-64.

Bibliografía ampliatoria: García-Albea, José E., "Algunas notas introductorias al estudio de la percepción", en Munar Ed., Cap.5, pp.179-200.

1.1.1. ¿Qué es ver? El problema de la visión.

1.1.2. Los estímulos y el procesamiento de la información

Bibliografía ampliatoria: Molnar, Francois

1.1.3. ¿Imágenes en el cerebro?

Bibliografía ampliatoria: Jackendoff, Ray, Cap.10.

1.1.4. El cálculo visual

Bibliografía ampliatoria: Gardner, Howard, Cap.10, "La percepción del mundo", pp.321-331 y Jackendoff, Ray, Cap.10.

1.2. Procesamiento básico de la visión

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *op.cit.*, Cap.1.2., pp.65-168.

Bibliografía ampliatoria: Blanco, Florentino y Travieso, David, "Procesamiento básico de la visión", en Munar Enric Ed., Cap.7, pp.235-266.

1.2.1. Evolución del sistema visual.

Bibliografía ampliatoria: Jastrow, Robert, caps.1, 2, 3, pp.1-53

1.2.2. La retina.

Bibliografía ampliatoria: Molnar, Francois; Jastrow, Robert, cap.6, pp.79-96; Pierantoni, Ruggero, Cap.1. *Los mitos de la visión "Comila Solgi y su red"*, pp.38-42; "La arquitectura moderna de la retina", pp.42-43; "La retina, entonces", pp.43-47.

1.2.3. Procesamiento de la información visual.

Bibliografía ampliatoria: Molnar, Francois; Jastrow, Robert, cap.5, pp.79-96; Pierantoni, Cap.5. "Movimientos y temblores; silogismos visuales", pp.150-153. Cap.2. "Inhibición y contraste", pp.90-93; Cap.3. "Los dos goias inmóviles", pp.101-105).

1.3. Organización perceptual

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.169-210.

Bibliografía ampliatoria: Crespo León Antonio, "Organización perceptual y reconocimiento visual del objeto", en Munar Ed., Cap.10, pp.339-378

1.3.1. Consciencia cuasi-tiridimensional. La información 2½D.

1.3.2. Figura y fondo.

1.3.3. Agrupamientos.

Bibliografía ampliatoria: Pierantoni, Ruggero, Cap.1. "Rena gestáltica variedades bostoniana", pp.48-52.

1.4. Percepción de la profundidad y la distancia.

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.201-230.

Bibliografía ampliatoria: Crespo Munar Enric "Percepción de la profundidad, de la distancia y del tamaño", en Munar, E. Ed., Cap.11, pp.379-408.

1.4.1. Indicios binoculares.

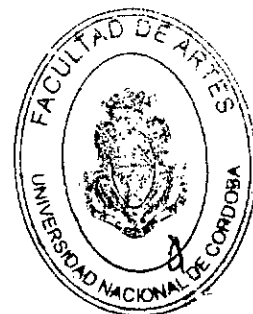
1.4.2. Indicios monoculares.

1.5. Reconocimiento visual del objeto.

Fraenza, Fernando *et al.*, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.230-258.

Bibliografía ampliatoria: Gardner, Howard, Cap.10, "La percepción del mundo", pp.321-331.

1.5.1. Modelo 3D e identificación de objetos.

1.5.2. Modelo 3D, concepto y lenguaje.

Unidad2 | Color | Elementos de teoría del color

Objetivos específicos:

- Conocer las bases psicofísicas de la visión del color.
- Conocer los principios de la teoría del color.
- Desarrollar la sensibilidad y entrenar la percepción del color.
- Aplicar nociones de color [dimensiones y contrastes] en estudios sistemáticos regulados con precisión.
- Aplicar nociones de color [dimensiones y contrastes] en proyectos o ejercicios individuales propuestos como si fueran «obras de arte».

Contenidos y bibliografía específica:

2.1. La naturaleza del color

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *op.cit.*, Cap.2.1., pp.259-269.

Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric Ed., Cap.9, pp.301-337, y Pierantoni, Ruggero, Cap.3. *La luz, dentro y fuera*, pp.95-122.

2.1.1. El color, asunto fisiológico. Estímulo y sensación de color.

Bibliografía ampliatoria: Küppers, Harald Cap.6. "El color solo es impresión sensorial"; Cap.1 "El órgano de la vista...", pp. 21-35.

2.1.2. Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación.

Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover, Julio (1993), pp.312-314.

2.2. La organización del color

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *op.cit.*, Cap.2.2., 2.3., y 2.4., pp.271-297.

Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric Ed., Cap.9, pp.301-337; y Pierantoni, Ruggero, Cap.3. *La luz, dentro y fuera*, pp.95-122.

2.2.1. Las mezclas y los colores considerados como principales

Bibliografía ampliatoria: Küppers, Harald 2. "Las tres colores primarios"; 5. "Los ocho colores primarios", pp. 21-35. En Pierantoni, especialmente Cap.3 "Un espectro todo gris" pp.105-109, "El espectro bien temperado" pp.109-111, "La triada mayor de los colores fundamentales" pp.111-122. En Lillo-Jover, Julio en Munar, Enric Ed., especialmente 3. pp.318-322.

2.2.2. Diagramas propuestos para segmentar, operar y hacer memorable el *continuum* cromático, especialmente: el círculo. Colores metámeros, complementarios y ortogonales

Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover, Julio, pp.316 y ss.; Fraenza, Fernando et Alt. (1999), "3.3. Diagramas circulares" pp.12-15.

2.3. Color y mecanismos perceptivos

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *op.cit.*, Cap.2.4., pp.299-327.

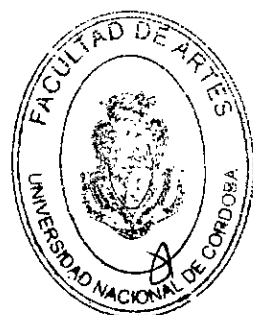
Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric, Editor Cap.9, pp.301-337; y Pierantoni, Cap.3. *La luz, dentro y fuera*, pp.95-122.

2.3.1. Relatividad e interacción del color

Bibliografía ampliatoria: Albers, Joseph, *Introducción*, I; II; III, y IV.

2.3.2. Tricromatismo: conos y codificación cromática.

Bibliografía ampliatoria: Mollon; Küppers 6. "El color solo es impresión sensorial"; 1. "El órgano de la vista..."; 2. "Los tres colores primarios"; 5. "Los ocho colores primarios" pp. 21-35.; Lillo-Jover, Julio, "Fotoreceptores y teoría cromática" pp.334-338. En Pierantoni Ruggero, especialmente pp.118-122. En Lillo Jover en Munar Ed., especialmente 2.2. pp.307-310.

Unidad 3 | **Signo** | *El arte y el signo visual, figuras e imágenes*

Objetivos específicos:

- Conocer los fundamentos de todo estudio de los signos.
- Meditar sobre el funcionamiento semiótico de figuras e imágenes visuales.
- Reflexionar acerca de las características semióticas del arte y de las obras de arte.
- Aplicar nociones semióticas elementales en el análisis de obras de arte, imágenes y objetos de diseño.
- Conocer, reconocer y aplicar los principales algoritmos que han servido en la historia del arte para representar bidimensionalmente el espacio multidimensional.

Contenidos y bibliografía específica:

3.1. El signo

Fraenza, Fernando, *"Notas sobre el signo"* (manuscrito)

Bibliografía ampliatoria: Pignatari, Decio (1979): Caps. 1 y 2., pp.11-25.

3.1.1. Semiótica y semiología.

3.1.2. Signo. Tipos de signo y niveles de funcionamiento.

3.1.3. Sintagma y paradigma. Denotación y connotación.

3.1.4. Modelos diádicos y triádicos. Signos verbales y no-verbales.

3.2. La imagen

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *op.cit.*, Cap.3., pp.329-347.

Bibliografía ampliatoria: Pignatari Decio (1979): Caps 1 y 2., pp.11-25; y Pieranton, Ruggero, Cap.2. *"El espacio, dentro y fuera"*, pp.63-93

3.2.1. Figuras e íconos. Imagen y no-imagen, el *tableaux* y la *peinture*. La doble realidad de las imágenes.

Bibliografía ampliatoria: Aumont, Jacques

3.2.2. Digital y analógico.

3.2.3. El contrato del dibujante

Bibliografía ampliatoria: Willats, John. En Pierantoni, especialmente, 2. pp.63-86. y 5. *Ilusión y placer*. *"Ceci n'est pas une pipe"*, pp.156-159; así como *"Del techo al pavimento, la caída ilusoria"*, pp.170-172.

Unidad 4 | **Forma** | *Elementos básicos de morfología*

Objetivos específicos:

- Conocer el elenco y la nomenclatura geométrica básica.
- Reflexionar sobre el problema de la organización de la forma visual, entre simetría y organicidad.
- Conocer, reconocer y aplicar la operaciones simétricas más elementales.
- Comprender el papel que la mística de la composición y las proporciones ha jugado en la planificación, proyecto y construcción de obras de arte en el mundo occidental.
- Conocer, reconocer y aplicar los principales sistemas de proporciones empleados a lo largo de la historia del arte para dimensionar la obra y sus diversos componentes.

Contenidos y bibliografía específica:

4.1. Elementos de geometría plana

Sánchez, Severo & Elda Alfaro (1995).

- 4.1.1. Líneas y ángulos.
- 4.1.2. Triángulos, cuadriláteros y figuras de n lados.
- 4.1.3. Circunferencia y círculo.
- 4.1.4. Trazados elementales. Bisectriz y división de la semicircunferencia.
- 4.1.5. Igualdad y equivalencia.
- 4.1.6. Redes y tramas.

4.2. Forma simétrica vs forma orgánica

Wolff & Kuhn (1941).

- 4.2.1. Motivo, muestra elemental.
- 4.2.2. Isometría, homeometría, catametría y ametría.
- 4.2.3. Operaciones básicas: traslación, rotación, extensión, reflexión.
- 4.2.4. Combinaciones principales.
- 4.2.5. Cuerpos isométricos y homeométricos.
- 4.2.6. De lo simétrico a lo orgánico (especialmente, Cap.IV. pp.55 y ss).

4.3. Proporciones

Pierantoni, Cap.4. *Proporciones, simetrías y alfabetos*. Especialmente: "La raíz de dos", pp.123-125; "Mitos y ladrillos", pp.125-127; "de cóncavo a convexo", pp.130-136. Además: 5. *Ilusión y placer*, "las junglas estéticas", pp.174-189 (puntualmente pp.177-179).

- 4.3.1. Proporciones, ¿por qué?
- 4.3.2. Belleza como proporción y armonía.
- 4.3.3. La sección áurea.

5. Metodología

El dictado se realiza a través de clases teórico prácticas en las cuales, cada uno de los contenidos teóricos son aplicados a la lectura y comprensión de dispositivos visuales diversos (entre ellos, obras de arte, piezas de diseño, de industria editorial, etc.) y a la producción de objetos que pongan de manifiesto y permitan la experiencia sensible (material, visible) de los contenidos estudiados. En ninguna ocasión se solicitará de tales objetos, que se constituyan en *candidatas hipotéticos a ser reconocidas como obras de arte*. En *Visión 1* no hacemos obras de arte.

El desempeño fundamental de los alumnos a lo largo del curso consiste en llevar a cabo una lectura comprensiva y activa, y un estudio pormenorizado de la bibliografía propuesta. Este estudio, *piedra de toque del curso*, estará orientado por clases teóricas y –a veces- por guías de lectura provistas por la Cátedra (tales guías, obligatorias de ser atendidas y respondidas, no serán evaluadas –directamente- por la Cátedra, sino a través de los exámenes parciales).

La jornada semanal de trabajo consta de 4 (cuatro) horas, ya matutinas, ya vespertinas, según comisión. Estas cuatro horas se organizan del siguiente modo: una clase teórica (i) de una hora y media de duración [dictada en aula teórica]; quince minutos de esparcimiento, traslado al aula-taller y consulta; trabajo en taller (ii) de acuerdo a un instructivo diario (o semanal), durante dos horas y media. Cada sesión de taller está destinada a la realización de un trabajo práctico, más o menos numerados del 1 al 10 (un último trabajo práctico se extiende -en sí mismo- dos o tres semanas y está considerado como trabajo especial para la promoción de la asignatura). Cada cuatro sesiones de taller, se evaluará lo que se ha producido en ese período, con la modalidad y según los criterios que mencionamos abajo, a continuación. La evaluación se lleva a cabo en una jornada especial, destinada a tal fin. Lo dicho podría esquematizarse del modo mostramos en el cuadro que sigue. Obsérvese que "en medio" tenemos una jornada destinada a reunirnos exclusivamente con los alumnos que aspiran a promocionar la asignatura, para todo tipo de intercambio, teórico y práctico:

1	2	3	4	5	6
Clase o actividad teórica	Clase o actividad teórica	Jornada de trabajo y estudio con alumnos promocionales	Clase o actividad teórica	Clase o actividad teórica	Evaluación de los trabajos prácticos
Taller práctico	Taller práctico		Taller práctico	Taller práctico	

Este ciclo se repetirá un par de veces (véase cronograma) y será antecedido por uno más corto, llamado **ciclo propedéutico** (o preparatorio), que durará cuatro semanas (dos jornadas teórico-prácticas + una jornada de evaluación de trabajos prácticos + una jornada destinada al primer examen parcial + un examen parcial recuperatorio domiciliario) a partir del cual, la Cátedra, según el rendimiento de cada alumno propondrá la lista de posibles alumnos promocionales.

Todos los trabajos prácticos serán bidimensionales. Buena parte de los mismos serán realizados en un soporte de cartón (gris, blanco, forrado, etc.) y tendrán un formato rectangular de cm20 x cm40 (en un cartón de cm24 x cm44), según se especifique en las guías. Todos los trabajos serán entregados con una ficha de *evaluación-outaevaluación* pegada en su contra-faz.

6. Evaluaciones

Se tomarán tres exámenes parciales en las fechas indicadas en el cronograma que presentamos al final de este documento. Podrán ser escritos u orales y versarán sobre las lecturas realizadas hasta ese momento de la evolución del curso. En ellos, los alumnos deberán dar cuenta no solo de la cabal comprensión y asimilación de los contenidos de la bibliografía, sino que, además, deberán ejercitar y perfeccionar a lo largo del ciclo su capacidad para comunicarse por escrito (redacción, ortografía, caligrafía) y su capacidad de hacerlo con gráfica.

Los prácticos se evaluarán en 2 instancias o "entregas" (una más para alumnos promocionales). Luego de los Tp1 y Tp2; de los Tp3/Tp6 y de los Tp7/Tp10. Si bien, en las guías de trabajos prácticos y en las de autoevaluación se precisan las condiciones o pautas de evaluación para cada trabajo, más o menos, hemos de

decir que los trabajos serán aprobados si: (i) Están bien contruidos a nivel material o artesanal (bien dibujados, bien cortados, bien pegados, con limpieza y exactitud). (ii) Dan cuenta de que su autor conoce del tema del cual trata el Tp y ha comprendido las premisas del procedimiento sugerido para realizar el trabajo. (iii) Ha resuelto de manera creativa el problema, obstáculo o desafío presentado a través del Tp.

En el caso de los alumnos que posean certificado de "Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo", éstos deberán solicitar a la Cátedra una ficha en la cual anotarán -a lo largo del año- el número o título de todos aquellos Tp o exámenes parciales en los que vaya reprobado tanto la primera instancia como el recuperatorio. Estos es, para que a fin de año, se pueda rendir el examen, o presentar el Tp por tercera vez.

7. Condiciones de aprobación

Alumnos regulares

El alumno alcanzará la condición de *regular* obteniendo (i) una calificación igual o mayor que 4 (cuatro) en todos y cada uno de los exámenes parciales y asistiendo (ii) a un 70 % de las actividades prácticas propuestas, calificando en ellas con un promedio de trabajos prácticos igual o mayor que 4 (cuatro).¹¹

En cuanto a los trabajos prácticos, el alumno regular podrá hacer hasta 10 de ellos (los dos primeros son obligatorios), para obtener luego el promedio a partir de las 7 mejores calificaciones. Entiéndase: de las calificaciones de los 10 trabajos prácticos, se tomará el promedio de los siete mejor calificados. Por lo tanto, los alumnos regulares no necesitan hacer la totalidad de los prácticos, pues la calificación surgirá de los 7 más logrados. Otros tres, podrían no haber sido hechos o podrían estar reprobados, sin que esto grave en el promedio. Eso sí, es obligatorio hacer y presentar los dos primeros trabajos prácticos (vale decir, tp1 y tp2).

El alumno, con el fin de alcanzar su regularidad, podrá recuperar todos los parciales (100%)¹² así como el 33% o más de los Tp. Esto último significa -en la práctica- que de cada sesión de evaluación, que lo es de varios trabajos prácticos (2 ó 4) y que sucederá luego de 2 sesiones de taller y -más adelante- luego de 4, podrán rehacerse y recuperarse -luego de una semana [entregando la semana siguiente a la evaluación]- el 50% de los trabajos prácticos entregados y no aprobados (en el caso de los Tp1 y Tp2, uno de ellos; en el caso de los Tp3/Tp6 y Tp7/Tp, dos de cada serie). La calificación que se obtenga en exámenes parciales o presentaciones de Tp recuperatorias substituirá a la obtenida en la evaluación parcial o en los Tp ya recuperados.

Los alumnos regulares deberán preparar y rendir su examen en alguno de los 27 turnos de exámenes subsiguientes al curso realizado. Este examen es teórico-práctico y su substanciación podrá -eventualmente- incluir la realización -a lo largo de una semana- de trabajos prácticos (en esta situación, el examen práctico complementario comenzaría al día siguiente de la concurrencia al examen teórico).

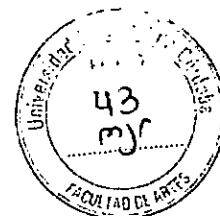
Se confeccionará, luego de la cuarta semana de clases una nómina de alumnos que aspiren a la regularidad, a fin de organizar tanto el cómputo de calificaciones como el de asistencias.

Alumnos promocionales

En caso de haber aprobado todos los parciales -aún habiéndolos recuperado- con un promedio igual o mayor que 7 (siete) y con nota igual o mayor que 6 (seis) cada uno de ellos; y además, haber obtenido un promedio

¹¹ Recuerde que el Régimen de alumnos de nuestra Facultad establece un mínimo de 80% de trabajos prácticos.

¹² El Régimen de alumno establece un mínimo de 25% que, en nuestro caso, lo hemos elevado a 100%.

igual o mayor que 7 (siete) en la calificación de 7 de los 10 los trabajos prácticos (Tp1/Tp10), el alumno tendrá la opción de aprobar la asignatura por el sistema de *promoción directa*. Los alumnos promocionados de manera directa deberán trabajar en un último Tp (especial para promoción) y no deberán rendir examen. El Régimen de alumnos de nuestra Facultad considera *promocional* al alumno que cumpla con las 3 siguientes condiciones mínimas: (a) aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); (b) aprobar el 100% de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete) y (c) asistir por lo menos al 80% de todas las clases prácticas y teóricas. En nuestro caso obviarnos algunas de esta exigencias, respecto de (a), no nos interesa el porcentaje de trabajos aprobados, ni que las calificaciones en cada caso sean iguales o mayores que 6 (seis). Nos interesa tan sólo que el promedio de los siete mejores sea igual o mayor que siete. Respecto de (b), entendemos que todos los parciales pueden ser recuperados. Respecto de (c), no controlamos la asistencia a teóricos y la asistencia a prácticos se registra en función de pertenecer al grupo de alumnos que aspira a la promoción directa, o a la regularidad con examen final.

Se confeccionará, luego de la cuarta semana de clases, una nómina de alumnos que aspiren a la promoción directa. Esta podrá ser integrada voluntariamente o por sugerencia de la Cátedra. Tanto en el primero como en el segundo caso, la inclusión deberá estar respaldada por el rendimiento propedéutico de los primeros trabajos prácticos y el primer examen parcial, incluido su examen recuperatorio domiciliario.

Alumnos libres

Finalmente, los alumnos libres, lo son de todo requerimiento respecto de exámenes parciales y trabajos prácticos. Deberán inscribirse y rendir examen en alguno de los turnos previstos por la autoridad de esta Facultad. Accederán a un examen de dos instancias, la primera de carácter *escrito* y la segunda *oral*, contemplándose en el primero, predominantemente, aspectos teóricos y, en el segundo, más bien prácticos¹³. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Esta segunda instancia, podrá extenderse, trabajo práctico (domiciliario) de por medio, una semana. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno. En cuanto aspectos teóricos, pretendemos que el alumno pueda dar cuenta del conocimiento profundo de las categorías y conceptos a los que refiere el curso. En cuanto aspectos prácticos, pretendemos que el alumno pueda realizar una serie de trabajos cuya complejidad conceptual y artesanal es comparable con los trabajos realizados durante el cursado regular de la asignatura.

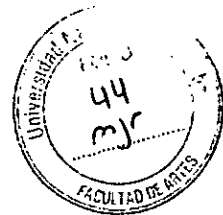
8. Cronograma tentativo

Actividad	Semana	Contenido	Actividad
	1	¿Qué es ver? El problema de la visión. Los estímulos y el procesamiento de la información.	Tp1 <i>Diseño o composición básica 1</i>
	2	¿Imágenes en el cerebro? El cálculo visual	Tp2 <i>Generando formas a partir de un círculo</i>
	3	Evaluación parcial 1	
	4	Evaluación parcial 1	Consultas generales

¹³ Esto no implica que en ambas instancias se combinen aspectos teóricos y prácticos, por ejemplo la redacción y dibujo, en el primero, o el dominio de los diferentes temas, en el segundo.

A

	5	Evolución del sistema visual. La retina Procesamiento temprano o básico de la información visual	Tp3 Figuras semejantes
	domicilio	Evaluación recuperatoria del parcial 1, domiciliaria	
	6	Consciencia cuasi-tiridimensional. La información 2½D. Figura y fondo. Agrupamientos	Tp4 Figuras equivalentes
	7	Reunión con alumnos promocionales	Reunión con alumnos promocionales
	8	Percepción de la profundidad y la distancia	Tp5 Agrupamientos perceptivos
	9	Reconocimiento visual del objeto. Modelo 3D. concepto y lenguaje.	Tp6 Percepción monocular de la distancia
	10	Evaluación parcial 1	
	11	Evaluación parcial 2	Consultas generales
	12	El color, asunto fisiológico. Estímulo y sensación de color. Relatividad e interacción del color. Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación. Las mezclas y los colores considerados como principales. Diagramas propuestos para segmentar, operar y hacer memorable el <i>continuum</i> cromático.	Tp7 Sistemático del color 1
	14	Reunión con alumnos promocionales	Reunión con alumnos promocionales
	15	Simetría. Motivo y período. Isometría, homeometría, catametria y ametria. Operaciones básicas: traslación, rotación, extensión, reflexión. Combinaciones principales. De lo simétrico a lo orgánico.	Tp9 Simetría y color
	16	Proporciones, ¿por qué? Belleza como proporción y armonía. La sección áurea.	Tp9 Simetría, proporción y color
	17	Evaluación parcial 2	
	18	Evaluación parcial 3	Consultas generales
	19	Reunión con alumnos promocionales	Reunión con alumnos promocionales
	20	Recuperación de evaluaciones parciales	Reunión con alumnos promocionales
	21	Trabajo de promoción	

9. Bibliografía

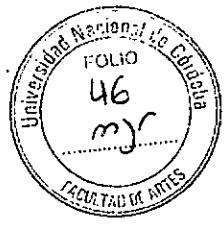
Libro básico, para casi todos los temas: FRAENZA, FERNANDO, SERGIO YONAHARA & ALEJANDRA PERIÉ (2013) *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color*, Brujas, Córdoba.

Bibliografía general:

- ALBERS, JOSEPH (1976) *La interacción del color*, Alianza, Madrid, 1979. Del original de Harvard Press, Cambridge.
- BLANCD, FLORENTINO & DAVID TRAVIESO (1999), "Procesamiento básica de la visión", en Munar et Alt. Eds., pp.235-266.
- CRESPO LEÓN, ANTONIO (1999), "Organización perceptual y reconocimiento visual del objeto", en Munar et Alt. Eds., pp.339-378.
- ECO, UMBERTO (1968), *La estructura ausente*, Lumen, Barcelona, 1989 (4ta. Ed). Traducción castellana de Francesc Serra Cantarell, *La struttura assente*, Bompiani, Milano.
- ECO, UMBERTO (2002), *Historia de la belleza*, Lumen, Barcelona, 2004. Traducción castellana de María Pons Cantarell, *Storia della Bellezza*, Bompiani, Milano.
- FRAENZA, FERNANDO, SERGIO YONAHARA Y ALEJANDRA PERIÉ (2013) *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color*, Brujas, Córdoba.
- FRAENZA, FERNANDO, ANTONIA MONTE SACRISTÁN & ALEJANDRA PERIÉ. (2000) "Lenguaje & color", Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.
- FRAENZA, FERNANDO, "Notas sobre el signo", escrito para la Cátedra.
- GARCÍA ALBEA, JOSÉ (1999), "Algunas notas introductorias al estudio de la percepción", en Munar et Alt. Eds., pp.179-200.
- GARONER, HOWARD (1985), *La nueva ciencia de la mente* (Barcelona: Paidós, 1987)... Traducción castellana de Leandro Wolfson del original: *The Mind's New Science* (New York: Basic Books Inc, 1985).
- JACKENDOFF, RAY (1987), *La conciencia y la mente computacional*, Visor, Barcelona, 1998. Traducción castellana de Ana Ardíd del original *Consciousness a Computational Mind*, MIT Press, Cambridge.
- JASTROW, ROBERT (1981), *El telar mágico*, Editorial Salvat, Barcelona, 1985. Trad.de Domingo Santos. Original: *The Enchanted Loom*, Reader's Library, New York, 1981. Caps. 1./7., pp.1-130.
- KÜPPERS, HARALD (1977), *Fundamentos de la Teoría de los colores*, GG. Barcelona, 1981.
- LILLO, JULIO (1993), *Teoría de la Percepción*, Madrid, 1993.
- LLOVET, JORDI (1977) *Ideología y metodología del diseño*, G. Gilli, Barcelona.
- MOLNAR, FRANCOIS (1976), "Algunos aspectos psicobiológicos de la imagen", en *La práctica de la pintura*, G. Gilli, 1983, compilación de artículos publicados en *Revue d'esthétique*.
- MOLLON, JOHN (1990) "Los trucos del color", en Barlow et Alt. *Imagen y conocimiento*, Crítica, Barcelona, 1994. Del original de Cambridge Press, Cambridge, 1990.
- MUNAR, ENRIC (1999), "Percepción de la profundidad, de la distancia y del tamaño", en Munar et Alt. Eds., pp.379-408.
- MUNAR, ENRIC, JAUME ROSELLÓ & ANTONIO SÁNCHEZ [coords.] (1999), *Atención y Percepción*, Alianza Editorial, Madrid.
- PIERANTONI, RUGGERO (1979), *El ojo y la idea. Fisiología e historia de la visión*, Paidós, Barcelona, 1984. Trad.de Rosa Premat del original: *L'occhio e l'idea. Fisiologia e storia della visione*, Boringhieri, Milano.
- PIGNATARI, DEÇIO (1969), *Información, lenguaje y comunicación*, Ed.G.Gilli, Barcelona, 1977. Trad.de B.Losada Castro. Original: *Informação, linguagem, comunicação*, Sao Paulo, 1969.
- SÁNCHEZ, SEVERO & ELDA ALFARO (1995), *Síntesis de geometría plana y del espacio*, Eudecor, Córdoba.
- WOLF, KARL LOTHAR & DOROTHEA KUHN (1941) *Gestalt und Symmetrie. Eine Systematik Der Symmetrischen Karpe*, Tübingen: Max Niemeyer. Trad. de Renate Leisse de Mertig y Mario Gradowczyk (1960) *Forma y simetría: Una sistemática de las cuerpos simétricos*, Eudeba, Buenos Aires.

A

A

Fernando Fraenza
Doctor en Bellas Artes | Universidad de Castilla-La Mancha (España)
Magister en Diseño | Universidad del Bio-Bio (Chile)
Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

Sergio Yonahara
Magister en Educación Universitaria | Universidad Tecnológica Nacional
Especialista en Educación Universitaria | Universidad Tecnológica Nacional
Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

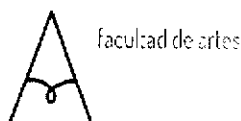
Marcelo Quiñonero
Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba
Doctorando y becario de postgrado | Universidad Nacional de Córdoba

19

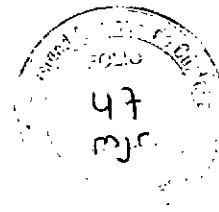
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Carrizo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales | PLAN 2014 /

Profesorado en Educación Plástica y Visual Plan 2017 .

Asignatura: DIBUJO 1 - Cuatrimestral

Año Curricular: Primer año de la carrera

Equipo Docente:

- Profesores:
- Prof. Titular: Lic. Pablo González Padilla.
Prof. Adjunto: Lic. Sandra Mutal.
Prof. Asistente: Lic. Marta Fuentes
Prof. Asistente: Lic. Marcelo Quiñonero.

Distribución Horaria (Dejar lo que corresponda)

2 comisiones Pabellón De Monte

Turno mañana:

Miércoles y Jueves de 8:30 a 12:30 hs.

Turno tarde:

Lunes y martes de 17 a 21hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

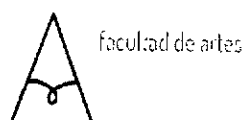
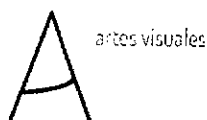
"El dibujo es un término que está presente como concepto en muchas actividades, en lo que determina el valor más esencial de ellas mismas, en el hecho mismo de establecerse como conocimiento....Está referido también a los procedimientos que son capaces de producir esos trazos definidos, y al uso y a las connotaciones que estos procedimientos han adquirido."

J. J. Gómez Molina

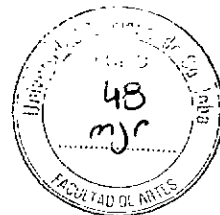
Fundamentación:

Al ser el Dibujo tradicionalmente considerado en nuestra cultura como disciplina estructurante, anclado a cierta función práctica, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje artística; portador -desde esa tradición- de un conocimiento necesario para llevar a cabo cualquier procedimiento de representación, es que, la cátedra de Dibujo I se propone, dentro del Ciclo Básico de la carrera, como un espacio de profunda revisión crítica de esos presupuestos y sobreentendidos histórico-culturales.

Universidad
Nacional
de Córdoba

procedimentales (considerados necesarios para objetivar lo observado en una representación ligada a la tradición mimética), problematizando en todo momento el hecho de observar y representar.

La cátedra propone así un recorrido-desplazamiento, desde una mirada considerada académica consolidada (que prioriza la función descriptiva-comunicativa de la representación) a posiciones de ruptura como las afrontadas por las vanguardias históricas (caracterizadas por la voluntad conceptualista). Esto ofrece la posibilidad de construir una posición siempre reflexiva, crítica, ante lo dialéctico de toda representación: "transitiva" y "reflexiva".

2- Objetivos

- Introducir al alumno en la problemática de la representación gráfica, bidimensional.
- Instrumentar herramientas técnico-formales para el abordaje de la representación mimética, analítica, descriptiva.
- Desarrollar procesos de configuración a partir herramientas técnico-conceptuales.
- Profundizar y problematizar el proceso de observación-representación.
- Reconocer particularidades, especificidades del dibujo como disciplina artística autónoma de ideación y proyección.
- Experimentar y desarrollar un lenguaje gráfico que posibilite al alumno confrontar ideas personales con las de ciertas experiencias contemporáneas.
- Adquirir un léxico específico pertinente.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1

Eje conceptual: representación gráfica como teoría y práctica de la Representación.

Naturalismo. Lo inteligible. Lo analítico-descriptivo. Ver y saber/pensamiento y percepción.

• Conceptualización-historización. Ideas estructurantes: forma, estructura.

Herramientas de configuración: ejes, proporción, encuadre, geometrización (embloque).

• Mirada científica, descripción objetiva.

• Método y estrategia de configuración. De la tridimensión a la bidimensión. La convención.

• Objeto/espacio: Geometrizado-matematizado. Lo universal / lo particular.

• Espacio-composición: puntos de vista. Relaciones espaciales. Perspectiva intuitiva.

Ejes cartesianos.

• Contrastes: forma-forma, forma-espacio. Relación color-valor.

• Forma – Apariencia. Contorno / dintorno.

Recursos gráficos:

Línea, plano/trazo, superficie. Contorno, dintorno.

• Línea homogénea, gráfica. Línea valorizada, gestual.

• Plano homogéneo, plano gráfico. Plano modelado. Gradientes. Tramas.

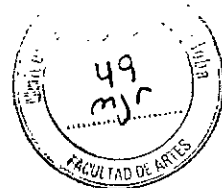
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Calidades gráficas. Experimentación de técnicas, procedimientos, herramientas, soportes, superficies.

Recursos técnicos procedimentales:

- Técnicas secas: grafito - barra semigrasa.
- Técnicas húmedas: tinta (pluma, pincel).
- Soporte papel: diferentes calidades, gramajes.

Temas:

- La forma: Objetos naturales, objetos industriales.
- Lo informe (adjetivo): paño- trapo, vegetales.
- El espacio: Objeto/s instalado/s: Situación espacial: Diedro-triedro. Situación lumínica: ambiental, focal, natural, artificial, etc.

Unidad 2:

Eje conceptual: Representación gráfica como proceso de significación.

Lo descriptivo. Lo narrativo.

Dibujo-lenguaje. Dibujo-expresión.

- Conceptualización-historización. Ideas estructurantes: la materialidad-la visibilidad.

Lo sensible. Lo expresivo- lo creativo.

- Dibujo y lenguaje: experimentación gráfica. El azar-lo predeterminado.
- Problematización de la relación representante-representado.

Recursos gráficos:

Línea, plano:

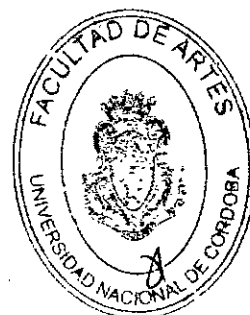
- Raya, huella, marca. Lo gestual.
- Superficies, texturas, porosidades, tersuras.
- Calidades gráficas: Plano gráfico. La mancha, el chorreado.

Recursos técnicos procedimentales:

- Técnicas secas: grafito, barra semigrasa.
- Técnicas húmedas: tinta, látex.

Temas:

- Figura Humana. Canon-experiencia.
- Entorno. Adecuación-inadecuación. Forma. Apariencia.

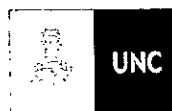

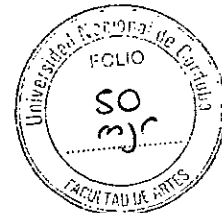
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria

Textos de referencia:

- GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord). Las lecciones del dibujo, Madrid, Cátedra, 1995.
GOMEZ MOLINA, Juan José (Coord). Los nombres del dibujo, Madrid, Cátedra 2005.
MAIER, MANFRED. Procesos elementales de proyección y configuración (Curso básico de la Esc. de Artes Aplicadas de Basilea-Suiza). Barcelona, G. Gili, 1982.
GOMBRICH, E. H. Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Barcelona, G. Gili, 1979

5- Bibliografía Ampliatoria

Otros textos de referencia*:

- BERGER, JOHN. Modos de ver. Barcelona, G. Gili, 1975
CLARK, KENNETH. El desnudo. Un estudio de la forma ideal. Madrid, Alianza, 1981
CHING, FRANCIS. Dibujo y proyecto. México, G. Gili, 2002
DA VINCI, LEONARDO. Tratado de la pintura. Buenos Aires, Losada, 1944.
GOMBRICH, E. H. El legado de Apeles. Debate. 2000
GOMBRICH, E. H. Temas de nuestro tiempo. Propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte. Madrid, Debate, 1997
STOICHITA, VÍCTOR. Breve historia de la sombra. Madrid, Siruela, 1999
*ver también <http://dib40.blogspot.com> (bibliografía de cátedra)
El arte de describir: el arte holandés siglo XVII. Svetlana Alpers. 1987.

6- Propuesta metodológica

Se trabajará a partir de una metodología de **taller**: clases expositivas dialogadas, trabajos prácticos guiados, lecturas reflexivas aplicadas. Foro: debate grupal sobre el proceso realizado.

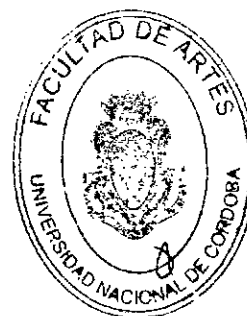
7- Evaluación:

Evaluación (cualitativa y cuantitativa):

Se evaluará proceso: trabajos prácticos: una presentación de carpeta y dos parciales.

Se valorará la adecuación de los procesos al módulo pertinente tanto cualitativa como cuantitativamente, teniendo en cuenta aspectos tales como:

- Experimentación.
- Discernimiento de los contenidos.
- Búsqueda técnico-conceptual (idea, sentido).
- Nivel de problematización.
- Adecuación de un criterio explicitado a la representación.
- Presentación.

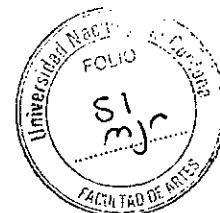
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Coherencia y corrección en la terminología y conceptos en la exposición oral.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Condiciones de cursado

Promoción:

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones:

- 80 % asistencia;
- 80 % de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete);
- 100% de las Evaluaciones Parciales aprobadas, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION.

Regularidad:

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

- 80% asistencia
- 80 % de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- 80% de las Evaluaciones Parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

REGIMEN DE ALUMNOS -Resolución Nº 363/99 Del H. Consejo Directivo (Modificada por las Resoluciones Nº 462/99 y Nº 248/02 de este Cuerpo) <http://www.ffyh.unc.edu.ar/> Buscar siguiendo los link: secretarías: Académica/reglamentaciones.

Dado que los contenidos se van desarrollando en grado de complejidad y que el proceso de comprensión y aprendizaje de los mismos posee diferentes tiempos en cada alumno se tomará un solo recuperatorio en el segundo cuatrimestre luego de los parciales.

EXAMEN DE ALUMNO REGULAR Y LIBRE.

El examen consta un proceso gráfico realizado en el taller.

Se desarrolla durante cinco (5) días hábiles.

Para los alumnos libres se instrumentará una instancia de coloquio sobre algunos tópicos del programa.

- 9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

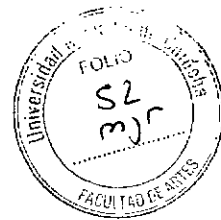
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

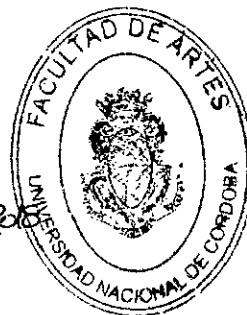
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018

HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Departamento de Artes Visuales

Carrera/s: Artes Visuales- Ciclo Básico (Plan 2014) / Profesorado en Educación Plástica y Visual Plan 2017

Asignatura: GRABADO I

Año Curricular: Primer año de la carrera

Equipo Docente:

Prof. Adjunto a cargo: Adriana Miranda

Prof. Adjunto: Jorge Warde

Prof. Asistente: Elba Torres de Torres

Alejandra Fabiana Hernández

Distribución Horaria

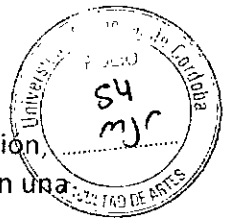
Turno mañana: martes y viernes de 8,30 a 12,30 hs.

(Horario de consultas martes y viernes de 8 a 8,30 hs.)

Turno tarde: jueves de 17 a 21 hs. y viernes de 14,30 a 18,30 hs. (Consultas: jueves 16,30, viernes 19 hs.)

1- FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUES / PRESENTACIÓN:

de estudios 2014, éste entiende que la “asignatura es específica de taller de producción experimental-reflexivo y está acotada por lo disciplinar” y sus contenidos contemplan una interrelación entre aspectos teóricos y prácticos. Esta materia se dicta en el primer cuatrimestre del año y es introductoria a los sistemas de impresión artísticos y al problema de la representación bidimensional y su apariencia tridimensional a través de imágenes personales-procesuales.

El grabado y arte impreso, tradicionalmente entendidos como técnicas de reproducción, fueron cambiando paralelamente a los avances tecnológicos de su época, encontrando nuevas maneras de presentación de la obra de arte gráfica y cumpliendo diversas funciones sociales hasta homologarse dentro del campo del arte. Para abordar integralmente estos aspectos se articulan conocimientos impartidos por la cátedra en forma presencial, virtual, de lectura bibliográfica sugerida en este programa y cierto aprendizaje autónomo de las personas cursantes. Esto significa que el acto de aprendizaje implica una actitud investigativa, reflexiva y crítica.

El proceso de enseñanza tiende a incorporar conocimientos técnicos, tecnológicos y conceptuales que permitan desarrollar estrategias prácticas creando hábitos de trabajo sustentados en las teorías para que los aprendizajes sean significativos.

Esta cátedra se estructura en instancias presenciales y virtuales.

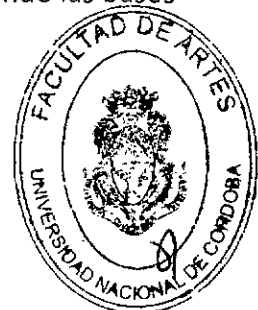
Articulación entre los contenidos curriculares

(Eje 1) IMAGEN			
(Eje 2) SISTEMAS DE IMPRESIÓN	RELIEVE	HUECO	SUPERFICIE
(Eje 3) SEGURIDAD E HIGIENE			
(Eje 4) CONTEXTO HISTORICO			

La enseñanza y el aprendizaje técnico-procedimental estarán sustentados por el concepto de imagen (1) como una representación bidimensional cuyo abordaje se comparte con las materias Dibujo y Visión I las cuales se cursan paralelamente según el diseño del Plan de Estudio 2014.

Se trabajarán estrategias que permitan diferenciar el comportamiento de los signos plásticos en las imágenes (1) se a utilizar en los distintos sistemas de impresión (2). Este proceso de trabajo se articulará por dos ejes horizontales: seguridad en el taller (3) y su contexto histórico (4).

El carácter de masividad que reviste esta cátedra y su propia dinámica de trabajo de Aula Taller requiere de una organización ajustada para que el aprendizaje individual se potencie en lo grupal. En el contexto institucional y áulico las tareas de enseñanza y aprendizaje implementa un análisis crítico de los riesgos de trabajo y las acciones necesarias para minimizarlos; estos conocimientos conforman protocolos de Seguridad e Higiene que incluye la comprensión del significado de “condiciones y medio ambiente laboral” en tanto corpus teórico-práctico que no se limita a lo individual sino al sentido de responsabilidad social en la enseñanza y el aprendizaje compartido por docentes y estudiantes de esta universidad pública y de ésta Facultad de Artes sentando las bases

para "Una práctica guiada por los principios de la ética profesional" y "sensibilidad social, compromiso social, solidaridad y respeto por el otro" (Plan de estudios 2014).

Del contexto socio histórico en que se desarrollaron los sistemas de impresión, entendidos como grabado y arte impreso, se desprenden las amplias formas de abordar el dibujo y la composición para concebir la obra de los artistas grabadores, la lucha por la legitimación de esta especialidad dentro del campo de las artes y su adaptación a los avances tecnológicos.

2- OBJETIVOS

Se propone que el estudiante logre

Incorporar un método de trabajo procesual en la construcción de las imágenes adaptándolas a las diferentes técnicas de los sistemas de impresión.

Conocer, desarrollar de forma autónoma los sistemas de reproducción artísticos.

Incorporar protocolos de Seguridad e Higiene en el Taller.

Reconocer e identificar las características del Arte impreso tradicional y sus diferencias en el lenguaje del grabado actual.

Articular los contenidos prácticos y teóricos argumentando la producción personal desde una posición reflexiva y autocrítica.

Incorporar la terminología específica de la disciplina.

3-CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

Se desarrollarán cuatro unidades los cuatro ejes descriptos en "articulación entre los contenidos curriculares":

Unidad 1: Sistemas de impresión (2), contexto histórico (4), seguridad e higiene en el taller de grabado (3).

Funciones social del grabado en la historia. Concepto de grabado tradicional. Técnicas de relieve, superficie y hueco.

Las técnicas y los materiales en el lenguaje del grabado actual: continuidades y rupturas con la tradición. Diferencias técnicas y conceptuales.

La imagen impresa características según la técnica (1). La bitácora como proyecto de trabajo estructurador de la idea.

Introducción a la problemática de Seguridad en el Taller de grabado (3). Concepto de riesgo y prevención. Hojas de seguridad y fuentes de información de sustancias químicas.

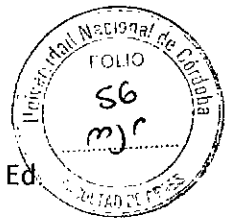
Hábitos individuales y compartidos en el uso, limpieza, conservación y guardado de las herramientas y materiales. Responsabilidad individual y grupal.

Unidad 1: Tres Trabajos Prácticos evaluables.

Bibliografía:

- Catafal Jordi, Oliva Clara (2004). El grabado. Ediciones Parramón. Barcelona.

- Crivelli, Ricardo (1994) "Notas de papel hecho a mano". Ed. Autor.- Grabart, Bs As.

- Asunción Joseph (2001) El Papel, Técnicas y métodos tradicionales de elaboración". Ed. Parramón S.A.
- Crespi, Irene (1978). Léxico técnico de las Artes Plásticas. Eudeba. Buenos Aires.
- Dantzinc, Cynthia Maris. (1994). Diseño Visual. Editorial Trillas. Colombia.
- Dawson, John. (1982). "Manual de Grabado e Impresión. Técnicas y Materiales". Edit. Herman Blume. Madrid. Páginas 41 a la 45.
- Hughes-Vernon-Morris (2010). La impresión como arte. Blume. Barcelona.
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I.
- Martínez Moro, Juan ((1998). Un ensayo sobre grabado a finales del siglo XX. Creatica. España. Pag. 28 a 33.
- Dolinko Silvia (2002). Arte para todos. pag. 11 a 18.
- Marín, Matilde. (2006)Desplazamientos. Fundación Alon. Buenos Aires.
- http://www.janhendrix.com.mx/espanol/trabajo/arquitectura/african_house.html
- <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/4607/4607/pdfs/46alonso.pdf>
- http://www.andreajuan.net/prycto_antart3.aspx

Unidad 2: Técnicas de superficie (2 y 3).

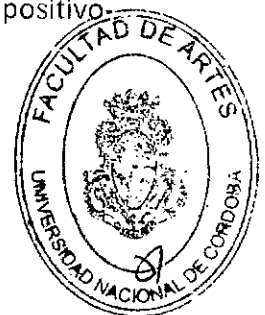
Monocopia: contenidos teóricos y prácticos. Procedimientos y materiales. Obra única. Diferentes tipos de monocopias y recursos como plantillas, estencil, estarcido. Las técnicas de superficie en el contexto histórico (4). Artistas que fueron referentes importantes en estas técnicas y sus diferentes formas de abordaje en la imagen. Imagen procesual-idea. Abordaje de la imagen en la técnica de superficie: planos positivos y negativos. Estructura de la textura táctil y visual. La representación bidimensional, el espacio como apariencia de la tridimensión (1). La Unidad 2 tiene 1 Trabajo Práctico evaluable.

Bibliografía

- Dantzinc, Cynthia Maris. (1994). Diseño Visual. Editorial Trillas. Colombia.
- Hughes-Vernon-Morris (2010). La impresión como arte. Blume. Barcelona. Páginas 368 a 378 Capítulo 5, pagina 214 capítulo 2.
- Indij, Guido. (2007). 1000 stencil, Argentina Graffiti, Talleres Trama, Buenos Aires.
- Munari, Bruno (1985). Diseño y Comunicación visual. Gustavo Gili, Barcelona.
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

Unidad 3: Técnicas de relieve

Xilografía: características generales, materiales y herramientas. Concepto de módulo o plantilla, sello, xilocollage. Registro y separación de color-valor. Sistemas de registro(2) Diferencias procedimentales y conceptuales en la historia(4). Imagen procesual-idea. El comportamiento de los signos plásticos en la concepción de la imagen xilográfica. Punto, línea, plano, la textura como lenguaje estructurador de la forma. Luz y forma, positivo.

negativo. El boceto como proyecto de trabajo estructurador de la idea. La función del color en los sistemas gráficos. Acromatismo (1).

Concepto de riesgo y prevención en el uso de las herramientas. Hábitos y cuidados en el uso y limpieza de los materiales. Toxicidad: distintos grados según los materiales a utilizar (3).

La Unidad 3 tiene 1 Trabajo Práctico evaluable

Bibliografía

- Crespi, Irene (1978). Léxico técnico de las Artes Plásticas. Eudeba. Buenos Aires.
- Dantzinc, Cynthia Maris. (1994). Diseño Visual. Editorial Trillas. Colombia.
- Hughes-Vernon-Morris (2010). La impresión como arte. Blume. Barcelona. Capítulo 2, pág. 166 a 238.
- Munari, Bruno (1985). Diseño y Comunicación visual. Gustavo Gili, Barcelona.
- Gené, Dolinko, Wechsler. (2008). Víctor Rebuffo y el grabado moderno. Mundo Nuevo. Buenos Aires.
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I

Unidad 4: Técnicas en hueco

Eje 2: Punta seca. Alcances y limitaciones de la técnica. Diferencias con las técnicas húmedas. Matrices sobre diferentes materiales y con distintas herramientas. El boceto. Tipos de entintados.

Eje 1: Imagen procesual-idea. El boceto para punta seca: línea, punto, valores por trama, gradientes.

Eje 4: El tratamiento de la punta seca en la historia del grabado desde su surgimiento hasta la actualidad. Alternativas procedimentales y conceptuales en diferentes artistas.

Eje 3: Concepto de riesgo y prevención. Toxicidad. Uso de las herramientas. Hábitos y cuidados en el uso, limpieza y conservación de los materiales.

La Unidad 4 tiene 1 Trabajo Práctico evaluable

Bibliografía:

- Aleman L, Ozzi N.(2012) 8 técnicas sin ácido. Trecebe Ediciones.
- Ferrer Eva, Pérez Morales Isabel. (2008). La manipulación segura de productos químicos en grabado. Universitat de Barcelona.
- Hughes-Vernon-Morris (2010). La impresión como arte. Blume. Barcelona. Pág. 14 (cap. 1)
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

4-BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA

- Camberlain Walter (1988). Manual de Aguafuerte y Grabado. Edit. Hermann Blume. Madrid.
- Chamberlain, Walter (1988). El grabado en Madera. Edit. Hermann Blume.

Madrid.

- Dolinko Silvia (2012) Arte Plural. El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955-1973. Edhasa. Buenos Aires.
- Dolinko Silvia (2003) Arte para todos. La difusión del grabado como estrategia para la popularización del arte. Gráfica Integral S.A. Buenos Aires.
- Mc Luhan, Marshall (1998) "La galaxia Gutenberg". Círculo de Lectores. Barcelona.
- Posada, José Guadalupe (2002)- obras completas. Monografía con Introducción de Rivera, Diego. Mexican Folkways, Talleres Gráficos de la Nación. México, D. F.
- Puig Claudio, Lexicográfico. Ediciones Colihue Buenos Aires, 1996.
- Gené, Dolinko y otro (2008). Víctor Rebuffo y el grabado moderno. Fundación Mundo Nuevo. Buenos Aires, Argentina.
- Watson, David (1996) "Cómo hacer papel artesanal". Celeste ediciones. Madrid.
- Villagrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

5-PROPUESTA METODOLÓGICA

El equipo de cátedra propicia dispositivos que permite potenciar la relación grupo-tarea donde los aportes individuales se integran a la producción del grupo, mediante procesos de complementación y cooperación entendiendo la construcción del taller de grabado como espacio de trabajo común.

Se incluyen estrategias didácticas con el objetivo que el cursante obtenga productos finales llamados "carpetas de estampas" de alto grado de calidad gráfica que le permitan comprender el profesionalismo exigido en los lugares homologados por el arte. Esto será el producto de un trabajo procesual previo trabajado en "bitácoras" o "cuaderno de apuntes" que sentarán las bases para ser trasladadas a las distintas técnicas de impresión. Entre los recursos didácticos de los docentes se encuentran:

- Exposición por parte del equipo docente de cada uno de los ejes temáticos utilizando materiales preparados para la mejor comprensión de los dicentes (power point, carpetas de obras, ejecución de las técnicas por parte de los profesores).
- La cátedra posee carpetas con grabados de estudiantes de años anteriores y obras originales realizadas por artistas locales, nacionales e internacionales, todo en calidad de material didáctico poniéndolo a disposición de los estudiantes lo cual permite reflexionar mediante la observación directa.
- La cátedra posee Aula Virtual como estrategia pedagógica y didáctica para una mejor comunicación institucional entre docentes-estudiantes y de éstos entre sí. También está a disposición de quien desee rendir libre la materia ya que encontrará un panorama general y completo del desarrollo de la materia; esto no incluye la práctica de taller que se realiza en forma presencial.
- Entre las estrategias didácticas se utiliza el método de lectura compartida, discusión y debate.
- Participación de los Ayudantes Alumnos y Adscriptos en la transmisión de conocimientos sobre la base de coordinación de grupos etc.

- La exposición de cátedra al finalizar la materia, además de una experiencia extensionista y socialización de los resultados individuales se implementa como una estrategia de aprendizaje compartido entre los miembros del grupo.

6- EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta

- Aspectos relativos a la construcción, coordinación, cooperación para la obtención de materiales y herramientas de uso común en el Aula Taller.
- Aspectos relativos a los contenidos teóricos entendidos como un corpus indisoluble con la práctica de taller.
- Se evaluará positivamente la superación de las dificultades, la autocrítica en la producción de obras, la incorporación en la oralidad del léxico técnico propio de la disciplina.
- Se valorará el grado de comprensión respecto a los ejes estructuradores de los contenidos curriculares.
- Se deberán presentar 6 Trabajos Prácticos con opción a 2 recuperatorios. Se evaluarán dos Parciales en el cuatrimestre con opción a un recuperatorio.

7- REQUISITOS DE APROBACIÓN PARA PROMOCIONAR, REGULARIZAR O RENDIR COMO LIBRES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

- CONDICIONES DE ALUMNO Y MODALIDADES DE CURSADO

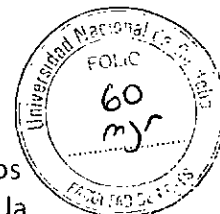
ARTICULO 8°) Se definen las siguientes condiciones: PROMOCIONALES, REGULARES, LIBRES y VOCACIONALES.

ALUMNOS PROMOCIONALES

ARTICULO 10°) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.

ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

ALUMNOS REGULARES

ARTICULO 19°) Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita.

ARTICULO 20°) Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

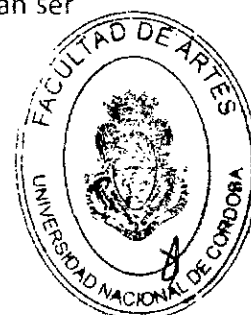
ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

ARTICULO 23°) La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

ALUMNOS LIBRES

ARTICULO 24°) Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.

ARTICULO 25°) De acuerdo con las características de sus asignaturas los docentes encargados podrán establecer requisitos previos a la presentación de los exámenes de los alumnos libres. Tales condiciones deberán ser

aprobadas por el Consejo de Escuela y serán oportuna y debidamente publicadas y consignadas en el programa de la asignatura. Tales requisitos no pueden significar un exceso de exigencias superiores a los fijados para los alumnos regulares.

Esta materia requiere un diálogo previo con los docentes quienes guiarán al estudiante respecto a los requisitos a tener en cuenta para rendir como libre. Presentarse en horario de clase o consulta.

8- ALUMNOS TRABAJADORES:

La Facultad dispone de un régimen especial de cursado para los estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo. El mismo justifica las llegadas tarde a clase y/o exámenes. Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio.

Justificación de hasta el 40% de las inasistencias

Para encuadrarse a dicho régimen, los estudiantes deben acercarse a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles¹ a solicitar el **Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a Cargo**. Para ello deben presentar un recibo de sueldo o, en su defecto, una declaración jurada que se obtiene en una comisaría.

9- SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE

Aprobar el Trabajo Práctico de Seguridad e Higiene e incorporar los hábitos que de él se desprenden.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

¹ La Secretaría de Asuntos Estudiantiles es un espacio de la Facultad para la comunicación, gestión y participación estudiantil en el ámbito institucional, abordando necesidades y problemáticas de los estudiantes desde la defensa de sus derechos.

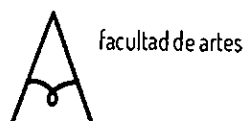
**10- CRONOGRAMA TENTATIVO
(DE DESARROLLO DE UNIDADES, TRABAJOS PRÁCTICOS Y EVALUACIONES)**

FECHA	TEMAS	ACTIVIDADES
30 marzo-21abril	Unidad 1	6 clases teórico- práctica 3 Trabajos Prácticos
27 abril-5mayo	Unidad 2: SUPERFICIE	4 clases teórico- práctica 1 Trabajo práctico Parcial
11 mayo-2 junio	Unidad 3: RELIEVE	6 clases teórico- práctica 1 Trabajo Práctico
8 junio-23junio	Unidad 4: HUECO	4 clases teórico- práctica 1 Trabajo Práctico 1 Parcial
29 y 30 junio	RECUPER-COLOQUIOS	Montaje exposición
6 y 7 de julio	FIRMA DE LIBRETAS	Desmontaje exposición

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Dirección de Artes Visuales

Carrera/s: Ciclo Básico PLAN 2014

Asignatura: PINTURA I

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Mgter. Griselda Osorio

Prof. Adjunta: Mgter. Soledad Martínez

Prof. Asistente: Prof. Otilia Caballos

Ayudantes Alumnos: Natalia Rubiolo, Lorena Franco, Leandro Medina, Fiorella D'Agostino, Tomás Natalí, Constanza Delfino, Ana Bustamante

Distribución Horaria

Turno mañana: Com A: 8,30 hs. A 12,30 hs

Turno tarde: Com B: 17 hs. A 21 hs.

PROGRAMA

Fundamentación

Esta cátedra tiene un carácter introductorio al territorio de la pintura. Los contenidos desarrollados están orientados a un conocimiento básico de los problemas de la pintura y su retórica, centrados en las diversas técnicas, con un sentido académico y en la conformación de una pintura de carácter perdurable.

Las técnicas que se proponen para su conocimiento están pensadas en términos de una techné, es decir de problemas de índole epistemológico, que serán contextualizados socio-históricamente.

Asimismo esta cátedra se piensa como una apertura para reflexionar sobre las cuestiones básicas del problema de la pintura como así también sobre la necesidad de la práctica pictórica como aporte a la diversidad de las expresiones en el arte, discutiendo la homogeneidad cultural. Es desde allí que se piensa una pintura que se pregunte sobre la forma particular de transmitir retóricamente los significados. Desde aquí se pretende un

desarrollo de la voluntad expresiva, de la materia sensorial visual y del sentido comunicable como formas particulares de construcción del lenguaje artístico.

La pretensión de introducción de esta cátedra se ve claramente definida por su perfil de pertenencia al Ciclo Básico Común, teniendo en cuenta la necesidad de articular con materias como Introducción al Dibujo e Introducción a la Historia del Arte, habilitando así una formación más integral de los conocimientos.

Objetivos

- *Conocer de forma introductoria las técnicas, materiales y herramientas de la pintura como así también los problemas específicos del área.
- *Comprender los contenidos de las técnicas pictóricas en términos de techné, relacionándola con las intencionalidades que están presentes en todo trabajo artístico.
- *Relacionar las técnicas pictóricas y sus procedimientos con las diferentes apariencias sensibles que se intentan construir, capitalizando las experiencias realizadas en el taller y seleccionando las adecuadas a los objetivos de cada trabajo.
- *Reconocer la tarea del Taller como una instancia importante de aprendizaje colectivo en la cual los yerros y los aciertos se socializan profundizando los contenidos que se abordan.
- *Construir un vocabulario gráfico-plástico básico que posibilite la comprensión y el desarrollo de los contenidos propuestos en la cátedra y la interpretación de la bibliografía que se propone en la misma.
- *Desarrollar la capacidad de autoevaluación de los procesos plásticos realizados a partir de la comprensión de los objetivos propuestos y sus alcances.

Contenidos

Contenido Nro 1:

El concepto de técnica ligado a una **Techné**. El conocimiento de la razón técnica. Capacidad cognitiva de la técnica. Techné e intencionalidad. Universalidad, enseñabilidad, precisión y explicación en la techné. Relación entre: techné, episteme y razón crítica. La voluntad expresiva, la materia sensorial visual y el sentido comunicable: mediadores en el plano de los contenidos comunicables. La retórica de la pintura y los contenidos: * verbalizables y no verbalizables, * contenidos referidos a cosas, * contenidos referidos a la pintura. Sistema de expresión pictórica: relación entre materiales, procesos intelectivos y aspectos visuales.

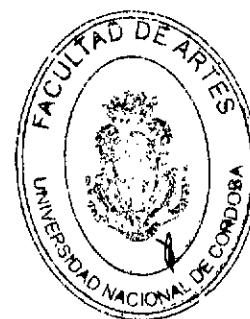
Elementos gráfico-plásticos contruidos a través del lenguaje de la pintura: El color: color luz, color pigmento. Dimensiones del color pigmento: valor, saturación, matiz. Cualidades del color. Relatividad. Paletas: análogos o armónicos, complementarios. El espacio: Categorías del espacio. Representaciones del espacio: carácter histórico de la representación del espacio. Perspectivas. Los objetos en el espacio. El espacio en la construcción del paisaje. **Volumen:** el trabajo a partir del valor y la adjudicación de color al mismo. Construcciones de volúmenes simples. El diedro como espacio escenográfico. La relación entre figura positiva y figura negativa en la construcción del volumen. El volumen en las composiciones simples con tres objetos opacos. El volumen en la construcción del paisaje. El problema del abordaje de una techné y de la retórica de la pintura como los elementos gráfico-plásticos se irán construyendo con el desarrollo de las técnicas y los procedimientos de forma paralela. El proceso de construcción de los contenidos de la pintura se ven así complejizados, ya que las operaciones que debe realizar el alumno son múltiples e integradas pensadas pedagógicamente como un proceso sistematizado y ordenado desde la menor a la mayor complejidad.

Contenido Nro 2:

Los elementos de las pinturas : aglutinantes: origen, tipos, características, posibilidades y funciones . Diluyentes: tipos, su adecuación a los aglutinantes. Pigmentos: origen, propiedades, características más importantes. Clasificación de los pigmentos de uso más corriente. Conservantes: tipos y utilización. Esquema comparativo.

Contenido Nro 3:

Soportes. Definición. Tipos de soportes. Técnicas y soportes. Soportes de tela: tipos, elementos constitutivos. Origen de las fibras. Armado de un bastidor de tela. Imprimación y aislantes. Soportes de madera: tipos, características generales. Chapas de fibra de cartón y de pasto prensado: posibilidades, defectos y correcciones factibles. Imprimación y aislantes. Papel: constitución, características. Construcción de papeles.

Los soportes no convencionales. Cambios de soportes y su relación con las técnicas y las formas de producción en momentos clave de la historia de la pintura de occidente. El soporte en el arte contemporáneo. Particularidades. Construcción de ficha técnica.

Contenido Nro 4:

Las pinturas a base de emulsiones. Los temples

Temple a la cola: témpera: constitución, materiales y herramientas. Procedimientos. Tiempos de secado: aceleración y retardamiento. Experimentación con elementos no tradicionales.

Temple al huevo y sus variantes: magro, oleoso y resinoso: Características. Constitución. El procedimiento de la veladura en el temple. Veladuras por superposición de planos, de restregados, de pinceladas alla prima. Las apariencias en la pintura de temple al huevo. El color transparente como posibilidad expresiva. Color y profundidad.

Temple a la caseína: Características. Constitución. Procedimientos utilizados en el temple a la caseína. Los acabados a la caseína: transparencia y opacidad como resultados expresivos.

Temple a la goma: Acuarela. Constitución. Características. Papeles empleados: tipos, grosores. Procedimientos y herramientas. Las apariencias en la pintura a la acuarela: transparencias por veladuras. La pintura de la acuarela como práctica de reflexión oriental. Los cánones de la pintura taoísta y la práctica de la acuarela. Transparencia y luz: el soporte como grado máximo de luz y de plenitud en el pensamiento y en la producción oriental. Transposición práctica de los cánones: reticencia y sugestión y soledad sonora.

Temple a base de resinas poliméricas: los acrílicos: Contexto histórico en el que surge. constitución, materiales y herramientas. Procedimientos. Tiempos de secado: retardado. Soportes para la pintura acrílica. Cambios que producen los medios plásticos en la concepción y significación de la pintura contemporánea. El legado de los pintores muralistas mexicanos.

Contenido Nro 5:

Las pinturas oleosas. La pintura al óleo: Constitución. Características. Antecedentes en el uso de la técnica. Contexto socio-cultural en el que surge. Mediums utilizados: variantes.

Aceites: tipos, su relación con el acabado y el tiempo de secado. Procedimientos más comunes. Soportes utilizados. La apariencia en la pintura al óleo: tangibilidad de la materia como forma representacional: "realidad y solidez". La acumulación como factor preponderante en la pintura al óleo: ejemplo paradigmático de la pintura occidental.

Contenido Nro 6:

Las pinturas a la cera. Encáustica. Los aglutinantes de cera y barniz. La particularidad de la paleta cliente. Procedimientos más comunes en la técnica de la encáustica. Las apariencias de la pintura a la encáustica: la naturaleza translúcida del medio a la cera. Transparencias y brillo. Soportes para el trabajo con encáustica.

Contenido Nro 7:

Técnicas mixtas.

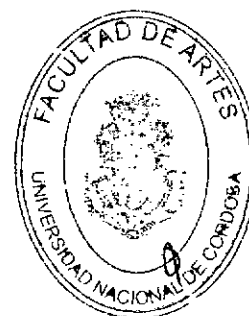
Conceptualización. Origen de las técnicas mixtas. El origen de las técnicas mixtas en la pintura occidental. El aporte del cubismo. Las repercusiones del collage: los futuristas, expresionistas, surrealistas y dadaístas. Las técnicas mixtas y el montaje con diversos materiales a partir de: *los materiales mismos, * de un concepto, *de la metáfora,* de la sustitución del objeto representado. Soportes adecuados para las diversas propuestas de técnicas mixtas.

Contenido Nro 8:

El problema del paisaje (realismo- naturalismo) : este contenido atravesará todo el cursado de la materia. El paisaje como problema histórico, social y cultural. Concepciones del paisaje. Paisaje y territorio. Contenidos culturales del paisaje. Percepción y representación del paisaje. Ideas globales de mundo e ideas de paisaje. Los aspectos del paisaje y su relación con las vertientes estéticas: realismo-naturalismo. Construcción del paisaje: pantallas, pasajes, luz, color, volúmenes.

Bibliografía obligatoria

Contenido Nro 1:

Carrere, Alberto- Saborit, José: Retórica de la pintura. Capítulo Nro 1 : La pintura como arte, Capítulo Nro 3 La retórica de la pintura, Figuras y tropos. Edit. Cátedra . 2000

Descola, Philippe Más allá de naturaleza y cultura. Edit. Amorrortu. Año 2012 Primera parte . Nro 3. La gran división. La autonomía del paisaje. La naturaleza en trompe l'oeil. Tercera Parte Nro 8: Las certezas del naturalismo.

Gage, Jhon: Color y cultura. Ediciones Siruela. Año 1993

Polleri, Amalia Rovira, María Lissardy, Brenda: El lenguaje gráfico plástico. Edit. Edilyr Uruguay. Año 1982. Capítulo II Espacio - Luz y color

Contenidos Nro 2 al Nro 7 inclusive:

Collins, Judith y otros: Técnicas de los artistas modernos. Edit. Blume Año 1984

Hayes, Colin. Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Edit. Blume. Año 1981.

**Contenido Nro 4:
Acuarela:**

Racionero, Luis Textos de estética taoísta Edit. Alianza. Año 1983. Introducción, Pintura: Ensayo sobre pintura paisajística

Svanascini, Osvaldo: Tres maestros del haiku. Edit. Editores do Año 1969

Yourcenar, Marguerite: Cuentos orientales. Edit. Alfaguara. Año 1995

**Contenido Nro 7:
Técnicas mixtas.**

Eco, Umberto: La definición del arte Edit. Martínez Roca. Año 1990. Segunda Parte. Los colores del hierro.

Wescher, Herta: La historia del collage: Edit. G. Gilli Año 1974

**Contenido Nro 8:
El problema del paisaje (realismo- naturalismo)**

Lothe, André: Tratado del Paisaje. Editorial Poseidón. Buenos Aires. Año 1945

Hockney, David: Una visión más amplia. Editorial fundación del Museo Guggenheim Bilbao. Año 2011

Zoido Naranjo, Florencio: El paisaje un concepto útil para relacionar estética, ética y política. Mimeo. Madrid 2011

Maderuelo,, Javier: El paisaje, génesis de un concepto. Madrid, Abada Editores, 2005

Propuesta metodológica

Taller con atención personalizada.

Guías de trabajos prácticos en la que se incluyen los objetivos del mismo y la bibliografía que acompaña el proceso de aprendizaje.

Proyección de power point con selección de reproducciones de pinturas paradigmáticas para el abordaje de los contenidos y también de experiencias de los alumnos.

Clases de exposición dialogada.

Guías para la comprensión de textos.

Evaluación

La evaluación será permanente a través de la exposición colectiva de los trabajos de los participantes del Taller. De esta forma los alumnos irán incorporando la evaluación como una instancia de aprendizaje colectiva.

Evaluación de cierre y calificación: se evaluarán los procesos de aprendizaje en el mes de setiembre y al finalizar el cuatrimestre, a principios de noviembre. Esta instancia se considera aprobada con 7 (siete).

Parciales: dos parciales en el transcurso del cuatrimestre. Se consideran aprobados con 7(siete)

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación están relacionados con los objetivos que cada trabajo práctico presupone. Estos objetivos estarán presentes en cada trabajo práctico para conocimiento del alumno en el momento de la presentación de los mismos y con anterioridad al momento de la evaluación. Es importante señalar que los alumnos deberán, al momento de la evaluación final, conocer los objetivos del trabajo propuesto.

Régimen de alumno:

Alumno promocional:

Será PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- 80% de asistencia
- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 100% de las Evaluaciones Parciales 100% de los parciales aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la PROMOCIÓN.

Alumno regular:

Será REGULAR el alumno que cumpla con las siguientes condiciones:

- 80% de asistencia.
- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- 80% de las Evaluaciones Parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

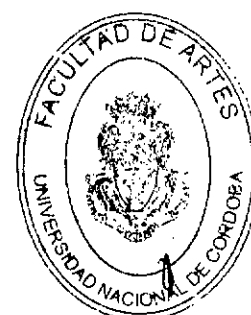
Examen regular: consta de la construcción de un proceso pictórico en el cual se sorteará un contenido correspondiente a las técnicas que se presentan en el programa de la cátedra.

Examen Libre: consta de la construcción de dos procesos pictóricos en los cuales se sorteará un contenido correspondiente a las técnicas que se presentan en el programa de la cátedra y el alumno podrá elegir otro diferente al sorteado. Se solicita construir los contenidos como así también la explicación de lo realizado en los mismos términos que en el examen regular.

Se deberán construir dos procesos uno con cada una de las técnicas en los que estén presentes: * la construcción del espacio, * los volúmenes, * las paletas con las cuales se haya decidido trabajar y niveles generales de valor con sus niveles de contraste respectivos, * los procedimientos elegidos, * las herramientas adecuadas. Todo esto tiene que estar articulado con la intencionalidad que se haya puesto en juego para construir los procesos. Es muy importante atender a las particularidades de cada técnica, a la preparación de los soportes y a las formas en que se trabaje con los procedimientos. Asimismo el alumno tiene que dar cuenta de la construcción de los procesos explicando con claridad los mismos a partir de un lenguaje gráfico-plástico específico y pertinente.

Cronograma:

Actividad	Mes	Mes	Mes	Mes
	1	2	3	4
Unidad I	X			
Unidad II	X			

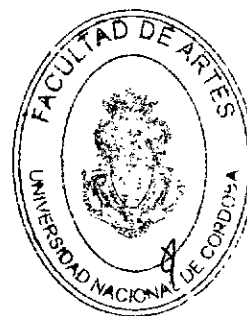

Unidad III	X			
Unidad IV		X		
Unidad V		X		
Examen de integración parcial		X		
Unidad VI			X	
Unidad VII			X	
Unidad VIII			X	
Examen parcial			X	
Unidad IX				X
Recuperación de parciales				X
Evaluación Final				X

Mgter Griselda Osorio
Titular. Cátedra: Pintura I

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
 Dpto. Académico de Música
 Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales- **PLAN 2014**

Asignatura: ESCULTURA I

Año curricular: Primero

Materia Cuatrimestral: Segundo cuatrimestre

Equipo Docente:

Prof. Titular: Magui E. Lucero Guillet

Prof. Adjunta: Olga S. Argañaraz

Prof. Asistentes: Juan Der Hairabedián

Gabriela C. Pérez Gualta

Miguel A. Rodríguez

Ayudantes Alumnas: Ana Bottazzi, Catalina Gregorio, Julia Avendaño.

Distribución Horaria

Turno Mañana: Martes y Jueves – 9 a 13hs

Turno Tarde: Lunes y Viernes - 17 a 21 hs

Horarios de Consulta:

Turno Mañana: Una hora posterior a la finalización de la clase y por correo electrónico de la cátedra.

Turno Tarde: Una hora anterior del comienzo de clase y por correo electrónico de la cátedra

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Nuestra asignatura -situada en el primer año del Ciclo Básico de la carrera- es una oportunidad, para la mayoría de los alumnos, del primer contacto con la problemática de la escultura, por lo que la consideramos como una introducción a la escultura. Esto orienta nuestro enfoque, por una parte, a la contextualización de nuestra práctica y del mismo concepto de Escultura en el panorama actual de la producción artística y por otra a la comprensión de la realidad tridimensional como principio básico de la misma.

Los contenidos y actividades propuestas atienden a los aspectos técnico-procedimentales teórico-conceptuales considerando que los mismos son indisolubles tanto para el proceso de aprendizaje como para la actividad de producción en el campo del arte.

El aprendizaje de todo lo que concierne a técnicas, procedimientos, herramientas y materiales será referido a un eje fundamental: la reflexión acerca de la entidad de

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

escultura y la comprensión de su lenguaje propio, así como a la interrelación y mutua dependencia de estas variables.

2- Propósitos

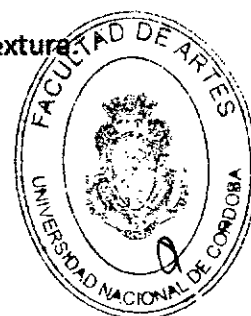
- Estimular la reflexión sobre la entidad de la escultura.
- Estimular la capacidad de percepción del volumen y el espacio.
- Proveer elementos conceptuales y técnicos para la comprensión de la realidad tridimensional y para la configuración de obras tridimensionales.
- Estimular el compromiso en la búsqueda formal y material.
- Proveer elementos para una ampliación de la conciencia estética.
- Fomentar el desarrollo de actitudes y respuestas creativas.

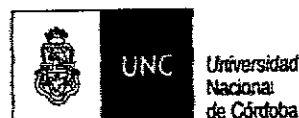
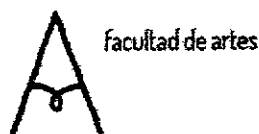
3- Objetivos Generales

- Comprender las particularidades de la realidad tridimensional.
- Adquirir elementos conceptuales y técnicos para la observación y lectura de la configuración y estructura del volumen.
- Adquirir elementos conceptuales y técnicos para la representación del volumen en la tridimensión.
- Realizar la transferencia de la observación a la representación de forma personal.
- Adquirir elementos para la resolución de una composición tridimensional y para la materialización de producciones tridimensionales de tamaño medio.
- Conocer y experimentar la producción de formas tridimensionales a través de las técnicas escultóricas tradicionales (aditivas, constructivas y sustractivas)
- Conocer características, propiedades y usos de diferentes materiales.
- Conocer y adquirir habilidad en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
- Adquirir un léxico específico pertinente.
- Conocer la evolución de la noción de escultura y los principales desarrollos de la escultura desde la antigüedad a la actualidad.

4- Contenidos

1. La escultura, una aproximación a su problemática.
 - Evolución de la noción de escultura. La escultura clásica y las transformaciones ocurridas a lo largo del siglo XX.
 - Elementos plásticos de la escultura. El Volumen y la Forma: El Espacio y la Materia como elementos activos en su configuración. El material, la luz, el color y la textura.
2. Elementos para el análisis de la realidad tridimensional:
 - La tridimensión. Los múltiples puntos de vista y las múltiples direcciones del espacio.
 - La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.
 - La Proporción.
 - La definición del volumen: el plano, superficies cóncavas y convexas, la textura
3. La representación de objetos y modelo vivo.
4. La Composición Tridimensional:
 - Unidad.

-Equilibrio.

-Tensión y movimiento.

6. Técnicas aditivas, constructivas y sustractivas.
7. Recursos proyectuales: el boceto y la maqueta.
8. Herramientas, uso y cuidado.
9. Materiales. Características, limitaciones y potencialidades expresivas.
10. Medidas de seguridad en el manejo de herramientas y sustancias- Normas de convivencia en el taller.

4.1- Unidades /Contenidos por unidad.

Unidad - Nº 1- Observación y Representación – Modelo vivo

Ejercicio de observación y representación de cabeza. Modelado. Ahuecado y cochura.

Contenidos:

- La tridimensión. Los múltiples puntos de vista y las múltiples direcciones del espacio.-La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.-La Proporción.
- La definición del volumen: el plano, superficies cóncavas y convexas, la textura
- Arcilla, modelado, ahuecado y cochura.

Unidad Nº 2 - Observación y Representación- Objetos

- a) Ejercicio de observación y representación mimética en arcilla.
- b) Ejercicio de representación del mismo objeto en otro/s material/es y en técnicas y procedimientos adecuados a los mismos.

Contenidos

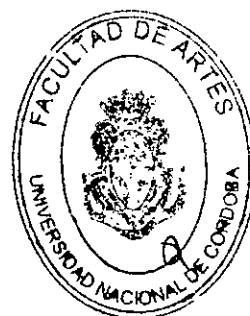
- Evolución de la noción de escultura. La escultura clásica y las transformaciones ocurridas a lo largo del siglo XX.
- Elementos plásticos de la escultura. El Volumen y la Forma: El Espacio y la Materia como elementos activos en su configuración
- La tridimensión. Los múltiples puntos de vista y las múltiples direcciones del espacio.-La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.-La Proporción.
- La definición del volumen: el plano, superficies cóncavas y convexas, la textura
- Representación
- Modelado, talla, construcción.
- Experimentación con variedad de materiales. Adecuación de materiales y procedimientos.
- Materiales. Características, limitaciones y potencialidades expresivas.

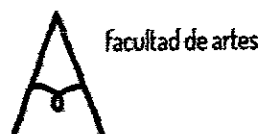
Unidad Nº 3 - Composición Tridimensional

Ejercicio compositivo. Diseño y materialización de una propuesta tridimensional en material definitivo. Técnica constructiva.

Contenidos:

- La composición tridimensional: Unidad. Equilibrio. Tensión y movimiento.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Elementos plásticos de la escultura. El Volumen y la Forma: El Espacio y la Materia como elementos activos en su configuración. El material, la luz, el color y la textura.
- Recursos proyectuales: el dibujo y la maqueta a escala.
- La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.
- La Proporción
- Técnica constructiva - Medios mixtos (materiales tradicionales, no tradicionales y encontrados)

5- Bibliografía obligatoria

(La misma, a excepción de los Cap. 2,3 y 4 de "El libro del ceramista", se encuentra reunida en: "Escultura I – Compilación de textos")

- Arnheim. Rudolf. – "Arte y Percepción Visual", Alianza, Madrid, 1981. (Pág.110 a 113)
- Crespi I., Ferrario, Jorge. – "Léxico técnico de las artes plásticas", Eudeba, Buenos Aires, 1985.
- Eco, Umberto. – "Los colores del hierro" en "La definición del arte", Martínez Roca, Barcelona, 1971. (Pág. 201 a 213)
- Fernández Chiti, Jorge.- "El libro del ceramista", Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 1994 Capítulo 2,3 y 4.
- Knobler, Natan. – "El diálogo visual" Aguilar, Madrid, 1970 (Capítulo V)
- Maderuelo, J. – Desbordamiento de los límites de la escultura" en "La pérdida del pedestal", Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994. (Pág. 15 a 33)
- Midgley, Barry. - "Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica – Técnicas y materiales", H. Blume Ediciones, Madrid 1982. (Págs.. 8 a 15, 18 a 31, 100 a 117, 196 a 201)
- Scott, R. G. – "Fundamentos del Diseño", Editorial Víctor Lerú. Buenos Aires, 1978. (Pág. 140-153)
- Szunyoghy, Andrés y György Felter.- "Anatomía humana para artistas" Ed. Könemann, China, 2006 Cabeza (Pág. 372 a 445)
- Tatarkiewicz, W. – "Historia de seis ideas", Ed. Tecnos, Madrid, 1995. (Pág. 253-254)

6- Bibliografía Ampliatoria

- Albrecht, H. J. – "La Escultura en el Siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística"., Ed. Blume, Barcelona, 1981
- AAVV – "Diccionario de Arte Moderno", Ed. Fernando Torres, Valencia, 1979.
- Arnheim. Rudolf. – "Arte y Percepción Visual", Alianza, Madrid, 1981.
- Beljon, J. J. – "Gramática del Arte", Paidós, Madrid, 2003
- CHIPP, H. B. - "Teorías del Arte Contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas", Akal, Madrid, 1995
- De Poi, Marco A. – "Curso de escultura", Barcelona, Devecchi, 1980.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Edwards, Betty. – “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro” Ediciones Urano S. A.-2000.- Barcelona.
- Fernández Chiti, Jorge.- “El libro del ceramista”, Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 1994
- Gómez Molina, Juan José (coord.). - “Las lecciones del dibujo”, Madrid, Cátedra, 1995
- Loomis, Andrew.- “El dibujo de figura en todo su valor” ed. Lea Pág. 172 a 182
- Maderuelo, J. – “La pérdida del pedestal”, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994.
- Maltese, Corrado.- “Las técnicas artísticas”, Ediciones Cátedra, Madrid, 2003.
- Midgley, Barry. - “Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica – Técnicas y materiales”, H. Blume Ediciones, Madrid 1982
- Munari, Bruno. - “¿Cómo nacen los objetos?”, Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
- Scott, R. G. – “Fundamentos del Diseño”, Editorial Víctor Lerú. Buenos Aires, 1978.

7- Propuesta metodológica:

Se impartirán clases teóricas para el tratamiento de los contenidos, con demostraciones prácticas en los casos en que sea necesario y con apoyatura de imágenes (proyecciones digitales). Las demostraciones prácticas se harán también, siempre que sea necesario, por grupos reducidos. Se determinará el uso de aula virtual y/o correo electrónico como recurso para la enseñanza y para la información y orientación del estudiante.

Los contenidos a nivel teórico y conceptual estarán directamente vinculados a la práctica de taller buscando una integración permanente. En consecuencia, el aprendizaje de estos aspectos será evaluado en cuanto a dicha integración, que se mostrará en la optimización de la producción, y en la auto evaluación.

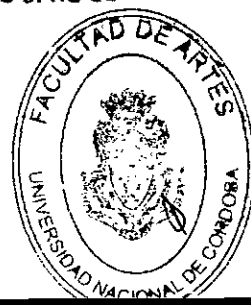
La totalidad del alumnado se dividirá en comisiones de trabajo, cada una de ellas con un docente a cargo, quien hará el seguimiento personalizado de los trabajos prácticos y de los procesos de cada alumno.

Las clases en que se desarrollen trabajos prácticos tendrán un cierre plenario en que se evaluará la actuación grupal y se reforzarán las cuestiones que se muestren como problemáticas.

Se recomienda siempre la lectura del material bibliográfico seleccionado para cada nueva problemática, con anterioridad a la clase en que vaya a ser tratada. Esto permitirá desarrollar una dinámica más ágil y asegurar un mejor aprovechamiento de dicho material.

8- Evaluación:

-En algunos temas los trabajos prácticos suponen varias instancias de ejercitación sobre un mismo problema, mientras que en otros, varios de ellos forman parte de un proceso en el que no es posible avanzar sin haber cumplimentado el anterior. Es así que en el primer caso, se considerará para la evaluación el nivel alcanzado a la finalización de la serie. En el segundo caso, no se podrá acceder a la evaluación del final del proceso de trabajo si no se han cumplimentado las instancias intermedias.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-La evaluación, de carácter formativo, se realizará en forma continua en el seguimiento de los procesos individuales. Se tendrá en cuenta para la evaluación:

- procesos de trabajo y resultados en relación a los objetivos propuestos.
- dedicación a la tarea.
- grado de dificultad de las problemáticas asumidas por el alumno.
- grado de comprensión, grado de conceptualización de los problemas.
- niveles de resolución creativa
- niveles de resolución técnica.

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Requisitos para el cursado de la materia

Los alumnos deberán aportar los materiales, herramientas y elementos de seguridad y protección personal solicitados por el docente para cada trabajo a realizar

Requisitos Promoción:

- 80% de asistencia a clases prácticas y teórico-prácticas
- 100% de los Trabajos Prácticos aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.
- 100% de los parciales aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.
- Haber entregado los trabajos en las fechas de evaluación convenidas.

Requisitos regularidad:

- 80% de asistencia a clases prácticas y teórico-prácticas.
- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con 4 o más.
- 80% de los Parciales aprobados con 4 o más.
- Haber entregado los trabajos en las fechas de evaluación convenidas.

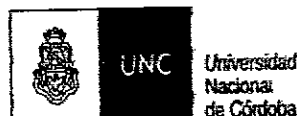
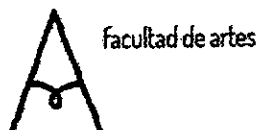
Importante:

- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la Promoción.
- El alumno podrá recuperar un 25% de las evaluaciones parciales y un 33% de los trabajos prácticos.
- Los alumnos que cuenten con el Certificado Único de alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo tendrán derecho a las condiciones especiales de cursado expresadas en la resolución correspondiente (Res. HCD Nº 91/2012)
- La Regularidad se extiende por el término de tres años.

Examen para alumnos regulares

- El examen bajo la condición de alumno regular, se hará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el alumno haya tenido más bajo rendimiento.
- En la fecha estipulada para el examen el alumno recibirá los temas a desarrollar en el curso del mismo.

- Estos trabajos serán desarrollados en el taller de escultura, Pabellón Granero, en un plazo de entre 4 y 5 días.

Examen para alumnos libres

- El examen bajo la condición de alumnos libres, se hará sobre el total de los contenidos y condiciones del programa del último ciclo lectivo completo.
- El examen consta de una prueba por escrito y una parte práctica.
- El día de comienzo del examen (fecha fijada por Despacho de Alumnos), el alumno rendirá una prueba escrita para la cual deberá prepararse con el estudio de, al menos, el apunte de Cátedra.
- En caso de aprobar el examen escrito, recibirá los temas correspondientes a la parte práctica, que consiste en dos trabajos entre los cuatro detallados en las unidades del programa.
- Estos trabajos serán desarrollados en el taller de escultura, Pabellón Granero, en un plazo de entre 4 y 5 días a contar desde la prueba escrita.
- Los alumnos que aspiren a rendir la materia en condición de Libres, deberán ponerse en contacto con los docentes con anterioridad a la fecha para más información.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

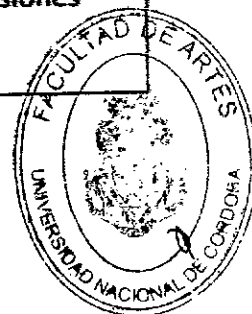
- a) Asistir con vestimenta y calzado apropiados para la actividad a realizar;
- b) Aportar materiales y elementos de seguridad y protección personal necesarios para el desarrollo de las técnicas que se aborden y las maquinarias que se utilicen (guantes, máscara, barbijo, antiparras, delantal, etc.). Los mismos serán especificados en cada caso.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso. Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable. Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

11- Cronograma tentativo

clase	ACTIVIDADES
Clase 1	-Presentación de la materia y del equipo docente. División en comisiones -Actividad de diagnóstico.

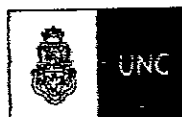

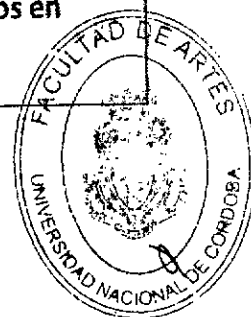
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Clase 2	-Clase teórica: La tridimensión. Observación y representación -Introducción a TP Observación y representación de modelo vivo (TP de diagnóstico). -Comienzo de la actividad y plenario.
Clase 3	-Clase teórico-práctica: Estructura y proporciones de la cabeza humana. -TP: observación y representación de cabeza en arcilla.
Clases 4 y 5	-Continuación TP: observación y representación de cabeza en arcilla.
Clase 6	-Evaluación de TP observación y representación de cabeza en arcilla -Clase teórico-práctica: Cerámica. Preparación del trabajo para cocinar.
Clase 7	-Presentación del TP Observación y representación de un objeto. Modelado.
Clase 8	-TP Observación y representación de un objeto- Modelado -Recuperatorio TP Cabeza
Clase 9	-TP Observación y representación de un objeto- Modelado
Clase 10	- Parcial 1: Observación y representación de un objeto- Modelado -Recuperatorio de TP Observación y representación de un objeto- Modelado
Clase 11	-Clase teórica: Evolución de la escultura y de la noción de escultura
Clase 12	-Clase teórica: otros procedimientos y materiales para la representación. -Presentación TP Representación de objeto en otros materiales y técnicas.
Clase 13 y 14	-TP Representación de Objeto en materiales diversos. -Visto de propuestas y realización.
Clase 15	-Evaluación TP Representación de Objeto en materiales diversos. -Recuperatorio Parcial 1.
Clase 16	-Clase teórica: Introducción a la composición. -Presentación de TP de diagnóstico- Comienzo de la actividad y plenario.
Clase 17	-Visita a Taller o Museo
Clase 18 y 19	-TP: Composición con medios mixtos o combinados- Diseño. Bocetos en dibujo y maquetas.

A

artes visuales

A

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

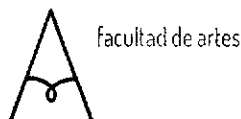
Clase 20	-Evaluación TP Bocetos en dibujo y maquetas. -Recuperatorio TP Representación de Objeto en materiales diversos.
Clases 21 y 22	-TP Laboratorio materiales- texturas y uniones.
Clase 23	-Recuperatorio TP: Composición con medios mixtos o combinados- Diseño. Bocetos en dibujo y maquetas- -Composición con medios mixtos o combinados- Realización.
Clases 24 a 27	-Continúa composición con medios mixtos o combinados- Realización.
Clase 28	-Evaluación Parcial nº 2 (Trabajo final) Composición con medios mixtos o combinados.
Clase 29	-Clase de apoyo para recuperatorio de parcial.
Clase 30	-Acreditación en libretas y actas -Recuperatorio del Parcial 2 (Trabajo final) Composición con medios mixtos o combinados.

[Signature]
M. LUCERO
LEG. 35608

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018
HCD

[Signature]
Dra. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura (anual): Historia del Arte Argentino y Latinoamericano.

Año curricular: Segundo año de la carrera.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mg. María Dolores Moyano.

Prof. Asistente: Mg. Mónica E. Jacobo.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Prof. Natalia Estarellas. Prof. Patricia Vieyra.

Distribución

Turno único: Distribución Horaria Martes de 11.15 a 14.15.

Atención presencial, martes después de la clase, de 14.15 a 15 hs o más si la cantidad de alumnos lo requiere. También se da atención vía mail: mariadoloresmoyano@gmail.com y monicajacobo@gmail.com

Turno único: martes de 11.15 a 14.15

PROGRAMA

Se informa que debido a la implementación del nuevo plan de estudios, hasta que se reciba la última cohorte del plan 85, esta materia se dictará para segundo y quinto año simultáneamente en razón de la convivencia de los dos planes.

• PROPUESTA DE CÁTEDRA

Jacques le Goff, en su libro *Pensar la Historia*, nos la define como la ciencia del pasado, con la condición de saber que éste se convierte en objeto de la historia a través de una reconstrucción que se pone en cuestión continuamente.¹

Fundamentación

En esta Cátedra interesa un enfoque historiográfico, como instrumento de análisis para conocer y entender la producción de objetos artísticos. Tratándose de obras altamente polisémicas y que necesariamente han de ser interpretadas, es que se las visualizará como parte de una trama, formada por los espacios culturales, políticos, y sociales en continua interacción. Se avistará su producción, circulación y consumo dentro de la realidad local en

¹ Jacques le Goff. *Pensar la Historia*. Pp. 29. Paidós. España. 1991

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

primer término, expandiendo la mirada hacia Argentina y Latinoamérica, estableciendo nexos de interés con los procesos estéticos "centrales".

En el plan curricular (Plan 85) es la única Historia del Arte Argentino. Ésta abarca desde las culturas originarias hasta la contemporaneidad. Dada su extensión, es que funciona como una introducción, donde se problematizan algunos momentos que recortamos como fundantes.

En el plan nuevo, también es la única, por ello es una materia "introdutoria" pero a lo largo de la nueva carrera existen seminarios obligatorios sobre Arte Argentino.

El eje de discusión que irá hilando momentos tan dispares, será los aportes de cada "tramo" socio histórico a la construcción de identidad(es) que operan continuamente en interrelación con los procesos estéticos.

Se aborda también el derrotero de los objetos sagrados que devinieron en artísticos, los distintos roles asignados a lo que hoy -en discusión- se llama "arte", las estrategias de validación simbólica, los usos de arte e identidades como tácticas de dominación o potenciación de intereses propios.

En esta Cátedra se tiene en cuenta los procesos estéticos de los estudiantes/artistas, para lo que se generan instancias de reflexión desde sus propias prácticas artísticas.

Finalmente, como nos parece fundamental construir y guardar la memoria, -en todos los campos- en esta Cátedra los alumnos acceden a la promoción con un trabajo conjunto de docentes y equipos de alumnos que consiste en una investigación sobre artistas locales. Esta investigación consiste en una ficha de actualización sobre muestras, salones y premios de artistas ya trabajados por la Cátedra. Se considera que en una universidad Pública, es una manera de difundir y devolver a la comunidad parte del conocimiento aprendido en estos claustros.

OBJETIVOS

Que los estudiantes tengan un espacio para visualizar un paneo introductorio, en referencia a los objetos "artísticos" producidos desde la época de las culturas nativas hasta la contemporaneidad.

Proveerlos de herramientas teóricas que les permita a los estudiantes conocer, problematizar, y discutir los productos artísticos; roles, modos de circulación y consumo en los distintos momentos "fundantes" en que se organiza el programa.

Develar los discursos sociales, antropológicos, políticos, filosóficos, tecnológicos que se cruzan en las obras, -en el marco de un pensamiento artístico historizado- para aproximarse a una asignación de sentido con cierto grado de completud.

Que puedan integrar a las discusiones su propio quehacer plástico y la producción en los talleres, objetivando desde el concepto y la forma, los cruces y apropiaciones resultantes en su obra.

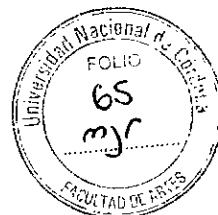

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Dotarlos de herramientas teórico/metodológicas para que investiguen y produzcan conocimiento, puntualmente sobre la realidad local –en actitud dialógica con otras realidades– y posibilitar los medios para que ese conocimiento se difunda.

CONTENIDOS

(El contenido se desarrolla en cuatro unidades o núcleos temáticos)

UNIDAD I: CULTURAS ORIGINARIAS

(Introducción)

Se toma el arte nativo como una de nuestras raíces. Definiendo el término raíz, como lo que subyace, como lo que no se ve, pero que permite ser lo que somos.

Se seleccionan las culturas existentes en el momento de la llegada de los españoles, porque interesa la historia del arte como emergente de las problemáticas socio-político-artísticas de los grupos encontrados.

CONTENIDOS:

Mitos, rituales. Imperios. El mundo ordenado en un calendario sagrado. Objetos sagrados que afianzan ese orden. Aspectos formales.

Mayas y Aztecas.

Incas.

Actual territorio argentino: Zona del NO. Diaguita-calchaquí. Zona del Ne: Guaraníes. Zona central: Comechingones, Sanavirones. Zona Sur: Mapuches. Cultura de la Aguada como antecedente.

BIBLIOGRAFIA:

Módulo elaborado por los profesores de la Cátedra.

Se puede consultar además:

CENCILLO, Luis. *Mito. Semántica y realidad*. Católica S.A. Madrid 1970.

ELÍADE, Mircea. *Mito y realidad*. Punto Omega. Barcelona. 1985.

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005

GONZALEZ Rex y PEREZ. *Argentina Indígena, Vísperas de la conquista*.

IBARRA GRASSO, Dick Edgard. *Argentina Indígena y Prehistoria Americana*. Edit. Tea. Bs. As. 1971.

KUBLER Georges. *Arte y arquitectura en la América precolombina*. Manuales de Arte Cátedra. Madrid 1986

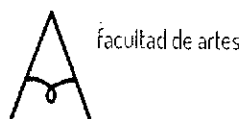
KUSH Rodolfo. *América Profunda*. Editorial Bonum. Argentina. 1986.

LÉVI-STRAUSS, Claude. *El pensamiento salvaje*. FCE. México 1990.

LOMBAN, Juan Carlos. *Historia del arte latinoamericano*. Asociación Cultural Kilmes Bs. As. 1994.

MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. "Tenochtitlan, la gran metrópoli" en *México Antiguo*. Antología. Dirigida por FRANCO, María Teresa. Vol. I. Editorial Raíces. 1998.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PALERMO Miguel Ángel. Compilador. *Cuentos que cuentan los mapuches*. Ceal. Argentina 1990.

UNIDAD II: EL BARROCO AMERICANO

(Introducción)

La llegada de los españoles evidentemente significó el fin de la cultura nativa "pura", con sus consiguientes desventajas.

Pero también propició, aunque de modo torpe y conflictivo, la diversidad y riqueza de una cultura puesta en acto en el mestizaje americano, que permanece hasta el siglo XXI.

Este mestizaje, fue signado fuertemente por el pensamiento católico de la contrarreforma. De todo esto, el barroco es la experiencia más acabada.

CONTENIDOS

S. XVI: La conquista (época fundacional). Arrasamiento y trasplante.

S. XVII / XVIII. Rebrote de culturas nativas. El mestizaje - el indio, los españoles, la presencia africana -. Época de organización y consolidación socio- artística.

El barroco americano. Tipos de arquitectura. Tallas y pinturas. Señalamiento de algunas características diferenciales según regiones, mano de obra, disponibilidad de materiales.

BIBLIOGRAFIA.

Módulo elaborado por los docentes de la Cátedra.

Se puede consultar además:

ARCINIEGAS, Germán *Continente de Siete colores* Edit Sudamericana. Bs. As. 1965.

BERGALLO, J. Manuel, FRANCHELLA, Ma. del Carmen. *La arquitectura Barroca Iberoamericana entre la Unidad y la Diversidad*. Nuevo Siglo. Córdoba, Argentina 2006.

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005

GROUZINSKI, Serge. *El pensamiento mestizo*. Paidós Buenos Aires, 2000

GUTIERREZ, Ramón. *Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica*. Editorial Cátedra. Madrid. 1984.

INFANTE, Víctor Manuel "Córdoba, sus museos y monumentos" Guía Cultural. Editado en Cba. 1997

LAPLANTINE Francois, NOUSS, Alexis. *Mestizajes. De Arcimboldo a Zombi*.

(introducción) Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007 (2001) Museo de Arte precolombino de Chile

LUNA, Félix. "Corrientes en el mundo guaraní" en: (revista) Todo es historia Edit Talleres Gráficos de Alemann. Bs.As. 1985

MARX, Pdre. José. *Las Misiones Jesuíticas*. Edit. Gráfica Guadalupe. Bs.As. (sin fecha).

MOYANO Dolores. "El barroco iberoamericano y su (posible) vigencia actual". En: Avances Nº 9. CIFFyH. UNC- 2006

PIETRI, Uslar. *En busca del Nuevo Mundo*. Ediciones de Fondo de Cultura Económico. México. 1969.

PODETTI, Amelia "La irrupción de América en la Historia" Textos de Cátedra de la UBA. Bs. As. Mimeo.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRECCO, Adriana. *Arquitectura de Córdoba. 1573-2000*. Edic. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 2000.

UNIDAD III: EL SIGLO XIX.

(Introducción)

En el momento de las independencias, la palabra clave para esta unidad es la de "organizar".

En el campo político, las nuevas naciones que surgen.

En el campo del pensamiento se ve la necesidad de clarificar los ideales de la independencia y conceptualizar sobre el problema de la identidad. En toda América latina se formula reiteradamente la pregunta ¿quiénes somos?.

Plásticamente, se intenta contestar a través de una búsqueda de lo propio en los "álbumes de usos y costumbres", en la diversidad de estilos y artistas, siempre pasados por un "tamiz" americano, que les confiere cierta unidad.

CONTENIDOS

Las independencias nacionales. La búsqueda de "identidad" en un sentido unívoco.

Inserción de Argentina en el contexto internacional.

Los pintores viajeros: características de sus obras y significación de las mismas para la cultura nacional.

La pintura Nacional del S. XIX. Símbolos, significaciones y características.

Influencia de las grandes corrientes europeas en el arte de América latina durante este siglo.

BIBLIOGRAFÍA

Módulo elaborado por los docentes de la Cátedra.

Se puede consultar además:

BURUCÚA, José Emilio. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política. Tomo I.*

Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Impreso en España. 1999

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas.* Gedisa editorial. Barcelona 2005

LOMBAN, Juan Carlos. "La época independiente" y "El arte de la época independiente". en:

Historia del Arte Latinoamericano. Asociación Cultural Kilmes. Bs.As. Argentina 1994

LOPEZ ANAYA, Jorge. *Historia del Arte Argentino.* EMECE. Bs. As. 1997.

MALOSETTI COSTA, Laura. *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del S XIX-* Fondo de Cultura Económico. Bs. As. Argentina 2003

MORRA, Mercedes. "Breve panorama del S. XIX" en: *Córdoba en su pintura del S. XIX*

El Copista. Córdoba 1992

NUSENOVICH, Marcelo. *Tres ensayos. Sobre arte y cultura cordobesa. 1870-1910.*

Brujas. Córdoba 2006

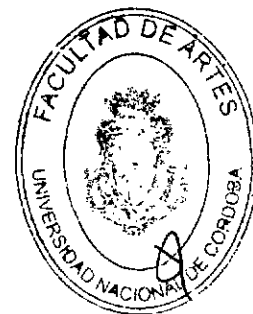
PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad/Posdata/Vuelta a El laberinto de la soledad.*

Fondo de Cultura Económico. México 1998.

PAYRO, Julio. *23 pintores en la Argentina, 1810-1900".* Eudeba Bs.As., Argentina. 1973.

RODRÍGUEZ, Artemio. *Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX.* UNC Cba. Argentina. 1992

UNIDAD IV: LOS SIGLOS XX - XXI. (Introducción)

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

El siglo XX, está signado por el problema –entre otros- de identidad: buscada como “esencia” en la primera mitad, y analizada posteriormente como “construcción” volitiva y consciente, en estrecha relación con la edificación de lo “nacional”; y con reforzada vigencia ante la realidad global. En este sentido el Siglo XXI es continuación del anterior; el artista latinoamericano, desde su propia cultura, enfrenta, discute, transmuta o descarta los múltiples procesos artísticos emergentes de la Modernidad/posmodernidad “central”

CONTENIDOS

Procesos estéticos/ geoculturales que culminan en la primera mitad del siglo: el **indo-americano**, el **afro-americano** y el **euro-americano**.

Diálogo e interacción de estos procesos, con las principales corrientes artísticas de la modernidad europea: las vanguardias “históricas”.

Arte de posguerra. Desplazamiento del centro de poder hacia Estados Unidos. Utopismo político y artístico.

Consecuencias de la globalización Estadounidense y presencia del pensamiento posmoderno en el arte y artistas de Córdoba y América Latina. Nuevas problemáticas puestas en acto en prácticas estéticas emergentes o alternativas. .

BIBLIOGRAFIA:

Módulo elaborado por los docentes de la Cátedra.

Se puede consultar además:

AMIGO, Roberto et al. *Pintura Argentina*. Buenos Aires. Grupo Velox. 1999
BURUCÚA, José Emilio (director) *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Impreso en España. 1999

CASTIGLIONI, Nora, GIL, Noemi et al. *El proyecto colectivo y la posmodernidad*. Centro de Estudios Latinoamericanos. Bs.As. 1987

COLOMBRES, Adolfo, et al: *Hacia una teoría americana del arte*. Edic. el Sol. Bs. As. 1991

FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años '60. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. El cielo por asalto. Bs. As. Argentina 1998

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005

GIUNTA, Andrea. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Paidós. Bs. As. 2001

LONGONI, Ana, MESTMAN, Mariano. *Del Di Tella a Tucumán arde.*

Vanguardia artística y política en el 68 argentino. El cielo por asalto. Bs. As. 2000

MORGAN, Robert C. *El fin del mundo del arte*. Libros del Rojas. Eudeba. Bs. As. 1998

----- *Duchamp, y los artistas contemporáneos posmodernos*.

Libros del Rojas. Eudeba. Bs. As. 2000

MOYANO Dolores. *La producción plástica emergente en Córdoba. 1970-2000. Historia y crítica*. Ediciones del Boulevard. Córdoba. 2005

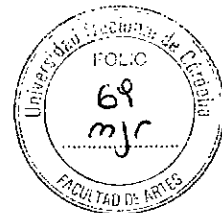
artes visuales

facultad de artes

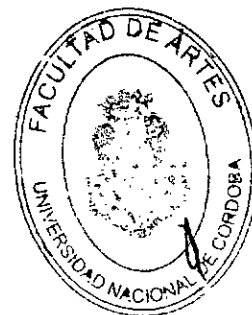
Universidad
Nacional
de Córdoba

-----"Reflexiones. Mirada desde una semiología de la cultura a la producción plástica de Córdoba" (1955-1970) En: Revista *Avances*. CIFFyH, Universidad Nacional de Córdoba. 2001

PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad*. Posdata. *Vuelta a El laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económica- México. 5ª reimpresión. 1998

ROCCA, Cristina. *Las bienales de Córdoba en los '60. Arte, modernización y Guerra Fría*. Universitas. (UNC) Córdoba 2005

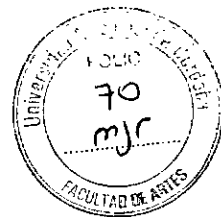
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (para todas las unidades).

*Se recomienda leer los Módulos de Cátedra:

Nº 1: "América Nativa" (corresponde a la primera unidad)

Nº 2: "Barroco Americano" (corresponde a la segunda unidad).

Nº 3: "El Siglo XIX" (corresponde a la tercera unidad)

Nº 4: Siglo "XX y XXI" (Corresponde a la cuarta unidad).

Editorial Brujas.

AAVV. Dirigido por MOYANO M. Dolores y codirigido por ARNOLD Elizabet.

Diccionario de Artistas Plásticos de Córdoba. Siglos XX y XXI. Edic. Talleres Gráficos de la Lotería de Cba, Secretaría de Cultura de la Provincia. 2011

AAVV ASOCIACION ARGENTINA DE CRÍTICOS DE ARTE. *Historia Crítica del Arte Argentino* Editado por Telecom. Buenos Aires. 1995

AAVV (BAYON, Damián. Coordinador) *América Latina en sus Artes.* UNESCO. Siglo XXI. Argentina 1989.

AAVV (CASTRO FLOREZ Fernando. JIMÉNEZ José editores).

AAVV ZEA, Leopoldo (coordinador) *América Latina en sus Ideas.* UNESCO Edit. S XXI. 1986.

AAVV *Horizontes del arte latinoamericano.* Tecnos. Madrid. 1999.

AAVV CACERES FREYRE, Julián *Historia en General del Arte en la Argentina* Tomo I, Academia Nacional de Bellas Artes. Bs. As. 1982

y subs.

AAVV (VICENTE Gesualdo Dirigida por) *Enciclopedia de Arte en América* Edit. Omeba. Bs. As. 1969

BOURDIEU, Pierre. *Campo del poder y campo intelectual* Bs.As., Edic. Folios. 1983.

BURUCUA, José Emilio. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política.* Edit. Sudamericana. Bs. As. 1999

FERRERO Roberto. *Breve Historia de Córdoba (1528-1995)* Alción. Cba. 1999

FLORES DE BALLESTEROS, Elsa. "Arte, identidad y globalización". En BAYARDO, Rubens, LACARRIEU, Mónica. (comp.): *Globalización e identidad cultural.* Ed. Ciccus. Bs. As. 1997.

GARCÍA CANCLINI, Néstor *La globalización imaginada.* Paidós. Bs. As. 1999

----- *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.* Grijalbo. México. 1990

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas.* Gedisa editorial. Barcelona 2005

GROUZINSKI, Serge. *El pensamiento mestizo.* Paidós Buenos Aires, 2000

HOBSBAWM, Eric. *Historia del siglo XX.* Crítica. Grijalbo. Bs As (3ª reimpresión). 1999.

LAPLANTINE Francois, NOUSS, Alexis. *Mestizajes. De Arcimboldo a Zombi.* Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007 (2001)

LOMBAN, Juan Carlos. *Historia del arte latinoamericano.* Asociación Cultural Kilmes Bs. As. 1994 .

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

- LOTMAN, I. *La semiósfera*. Edit. Frónesis, Cátedra. Universidad de Valencia.
 PAGANO, José L. *El Arte de los Argentinos* Edit. Goncourt Bs. As. 1981
 PAZ, Octavio *El laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económico. México. 1998
 ROMERO, José Luis. *Breve Historia de la Argentina*. FCE. Bs. As. 2002
 TRECCO, Adriana. *Arquitectura de Córdoba*. 1573-2000. UNC. Cha. 2000
 TURNER, Víctor. *La selva de los símbolos*. Siglo XXI. España. 1997 (1980)

POPUESTA METODOLÓGICA

Dictado de clases audiovisuales en el aula con los temas directrices del programa y los que ofrezcan dificultades particulares.

Trabajos prácticos grupales de investigación (conceptual, bibliográfica y de campo).

Producción de conocimiento a través de análisis, debates, conclusiones y preguntas.

Uso del aula virtual o facebook para visualizar temas, imágenes, trabajos prácticos, notas, novedades de la Cátedra, links etc.

Aprendizaje "in situ" según las unidades. Visitas guiadas, visitas a museos.

Evaluaciones parciales y en el caso de los alumnos regulares evaluación final.

EVALUACIÓN

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente. Régimen de alumnos y alumno trabajador en: **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar** <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Criterios de evaluación:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Trabajos prácticos: son principalmente de dos modalidades:

a) Investigación bibliográfica, reflexión y capacidad de síntesis. Se recupera un TP en Octubre.

Se evalúa:

- * Cumplimiento del tiempo asignado.
- * Conceptualización del tema.
- * Capacidad de síntesis y reflexión.

b) Investigación artística. (prácticas artísticas)

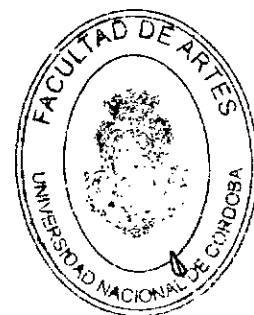
Se evalúa:

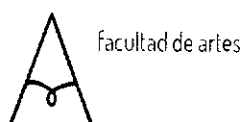
- * Cumplimiento del tiempo asignado.
- * Conceptualización del tema.
- * Recursos creativos, nivel artístico.

Cronograma tentativo:

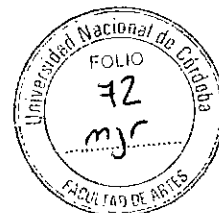
1° TP: 11/04. 2° TP: 25/04.

3° (TP general) 16/05 y 30/05.

Universidad
Nacional
de Córdoba

4° TP 27/06. 5° TP 22/8. 26/09.

Recuperatorio: 24/10.

Parciales: tres al año.

Se evalúa:

- * Conceptualización del tema.
- * Capacidad de reflexión y relación con otros temas.
- * Capacidad de síntesis.

Cronograma tentativo.

1° Parcial: 09/05. 2° parcial: 01/08. 3° Parcial: 17/10.

Recuperatorio: 24/10

- Para acceder a la promoción se realizaba una monografía final grupal².

Pero dado que estamos en transición entre el plan 85 y el 2014, lo que implica atender simultáneamente a los alumnos de segundo y quinto año, es que se implementará una actividad intermedia, al alcance de ambos grupos: la actualización de investigaciones ya realizadas

Nivel general del trabajo: conceptualización del tema, profundización del mismo, aportes reflexivos, presentación de la investigación.

Examen final: los alumnos regulares, deben rendir un examen final para aprobar la materia. Se rinde oral y se evalúan los temas desarrollados durante el año, con las mismas pautas citadas en las otras instancias de evaluación.

La materia es anual y se dicta una vez a la semana. La asistencia a los teóricos es libre, y obligatoria a los Trabajos Prácticos, Parciales y presentación de los trabajos finales.

CONDICIONES DE PROMOCIÓN

a. Tener regularizada la correlativa anterior.

b. Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota 7 o más.

(*) No se promedian parciales y Trabajos Prácticos. En ambos casos se necesita promedio de 7 obtenido con notas no menores a 6.

CONDICIONES DE REGULARIDAD

a. Tener regularizada la correlativa anterior.

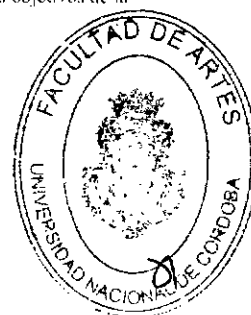
b. Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota: 4 o más. (*)

c. Asistencia al 80% de **Parciales**. Nota: 4 o más. Se puede recuperar uno.

ALUMNOS LIBRES

*Deben tener la correlativa anterior aprobada.

² . Las monografías registran biografía, obra y discurso crítico de artistas locales, grupos o instituciones relacionadas al mundo de las artes plásticas. Implican investigación de campo (registro de datos, fotográfico, entrevistas, etc.) y conceptual: utilización de algunas construcciones categoriales de autores trabajados en la Cátedra, para realizar una lectura posible de los problemas planteados. Se pretende que estas investigaciones de alguna manera contribuyan a construir una historia del arte de Córdoba.
Se evalúa: * Investigación de campo. * Criterio de selección del material presentado. * Relación de la monografía con los objetivos de la materia. * Cumplimiento de las pautas que regulan un trabajo monográfico.

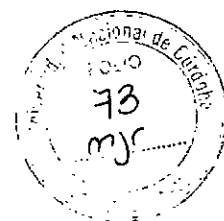
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se rinde oral y escrito, el programa completo. Como material de estudio, se cuenta con los cuatro módulos realizados por la Cátedra, que se compran en Editorial Brujas.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

CRONOLOGÍA GENERAL APROXIMADA

Marzo/Abril Unidad I

09/5. 1º Parcial: Unidad I

Mayo/Agosto Unidad II

25 de mayo: semana de mayo.

14/21 de Junio aprendizaje "in situ" Recorridos y visitas

01/08 2º Parcial: Unidad II

Agosto Unidad III

Septiembre/Octubre Unidad IV

17/10 3º Parcial

Octubre: trabajo para acceder a la promoción: se entrega a fines de octubre.

Recuperatorio de prácticos y parciales 1-2-3: en el mes de octubre.

Noviembre: Cierre del año. Trámites administrativos. Firma de libretas.

Mgter. María Dolores Moyano

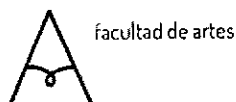
Mgter. María Dolores Moyano
Profesora Titular de la Cátedra Historia del Arte Argentino y Latinoamericano.

11

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Hc. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales. Plan 2014

Asignatura: VISIÓN II

Año Curricular: 2º año

Equipo Docente:

Prof. Titular: Prof. Titular: Susana Iris Rocha

Prof. Asistente: Marcelo Esteban Quiñonero

Prof. Asistente: Varinnia Eugenia Jofré Gutiérrez

Distribución Segundo Cuatrimestre

Turno único: jueves de 13 a 17 hs.

Consultas Presenciales: jueves de 17 a 18 hs.

Consultas Virtuales: Plataforma Moodle. Viernes de 13 a 17 hs.

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La asignatura de Visión II comparte, continua y profundiza objetivos, propósitos y metas con la asignatura de Visión I. Proyecta proporcionar al estudiante instrumentos teóricos y prácticos con el fin primero de aprehender reflexivamente los elementos constitutivos del lenguaje visual, seguidamente transferirlo -en tanto proyecto- a un lenguaje distintivo y propio de relevancia artística. Otorga especial énfasis a la comprensión, fundamentación y transferencia de los conceptos que organizan el currículum de la asignatura, profundizando particularmente en la categoría teórica-práctica, distintiva de Visión desde sus orígenes, por la década de los 60'. En suma, sostienen y fomenta que la producción teórica se encuentra atravesada por la práctica y la práctica rezuma en la teoría.

Direcciona su estudio al desarrollo productivo de la obra de arte, intentando abarcar el proceso de construcción de sentido en todo su trayecto: autor, obra y recepción, coadyuvado por la importancia que el siglo XX diseminó sobre las posibilidades productivas y expresivas del espacio tridimensional real, virtual y del espacio bidimensional y en la actualidad a las prácticas de los medios múltiples y tecnológicos. Involucra no solo el estudio, análisis, interpretación de la imagen sino, también la construcción lingüística, visual y comunicacional.

Nos referimos a distintos conceptos de arte que se han formalizado desde la modernidad, vanguardia, posmodernidad. Dicho proceso ha configurado nuevos y renovados conceptos y

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

prácticas artísticas de las artes visuales, siempre subsumidos a modelos normativos y epistemológicos.

Es decir, con el transcurso del tiempo, estas prácticas, ha sufrido permanentes cambios, tales como la noción de belleza, de rangos diferenciales de representación, de presentación, de reproducción, de creación de formas, de expresión, de experiencias.

El siglo XX se ha constituido en un proceso continuo de trasgresión, surgió como oposición, rebeldía y transformación de las formas canónicas. Desde su configuración fue sufriendo permanentes cambios inaugurales, estas situaciones artísticas han oscilado entre posiciones altamente confrontadas o profundamente cercanas. Desde este punto de vista y contemplando la situación pluralista del arte: Visión II, como disciplina, intenta formalizar la aplicación y revisión de contenidos desde distintos enfoques a los fines de poder contemplar, y aproximarse al estudio compresivo del arte desde la amplitud y el eclecticismo.

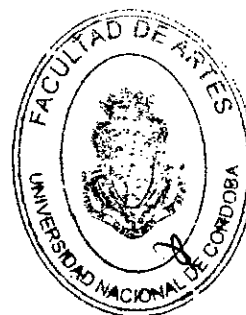
Como se ha expresado anteriormente Visión II intenta dar continuidad y capitalizar los contenidos de Visión I, desarrolla de forma integral la problemática del espacio tridimensional. Comienza avanzando sobre los estudios teórico/práctico del volumen, en tanto entidad autónoma desde un marco teórico formalista, profundizando sobre el formalismo influido por la Bauhaus. Continúa incorporando problemas del espacio, en sus distintos grados de inmersión dentro de los márgenes del espacio real y virtual. Sumados a los problemas de la forma, se incorpora la Apariencia, focalizando sustantivamente en la Césia. Al incorporar el problema de la apariencia se está introduciendo el contexto, interesándose en el sujeto que mira (usamos la palabra sujeto desde un punto de vista morfológico) y coautor desde un enfoque pedagógico-didáctico siguiendo expresiones de Ardoino.

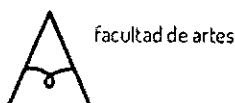
Finalmente, este trayecto nos conduce a problematizar sobre el rol del espectador, oponiendo al concepto de espectador pasivo (contemplador) dado a partir del Renacimiento, el concepto de espectador activo originado a fines del siglo XIX, cambio de paradigma que trajo aparejado una creciente actividad del espectador. Vale decir en este último apartado estudia las categorías y niveles de participación del sujeto que mira. Se analiza el rol del espectador pasivo y el espectador activo en sus múltiples funciones, contextualizado histórica y conceptualmente.

Objetivos: Generales

Dentro de los objetivos generales (nuevo plan de estudios) previstos en la carrera de artes plásticas en sus diversas especialidades, la asignatura de Visión II se encuentra inscripto participando a los fines de alcanzar un conjunto definido de competencias en sus graduados. Objetivos que se enumeran a continuación:

- Desarrollar una tarea de creación y producción artística por medio del manejo reflexivo de conceptos, técnicas, materiales y procedimientos referidos a diferentes aspectos del fenómeno.

- Alcanzar una sólida formación que permita la autodisciplina en la tarea de determinar el sentido de la actividad creadora y productora.
- Desarrollar un marco interpretativo frente a las preguntas, los temas o problemas en torno a la problemática de la ideación, prefiguración, producción, uso e interpretación del arte visual, en particular y del arte en general.
- Desarrollar la sensibilidad creativa.
- Adquirir hábitos de reflexión y de discernimiento crítico.
- Valorar críticamente los nuevos aspectos y dimensiones del hecho (idea, objeto, acción) artístico.
- Reconocer el arte actual, propiamente como campo de investigación individual y colectivo; subjetivo y objetivo, como expresión de libertad y disciplina; como pluralismo estilístico; y como apertura ante las evoluciones sociales y estéticas.
- Dentro de los objetivos generales propuestos en el plan vigente que prevé la participación del egresado – al menos como observador atento e interlocutor competente-
- Producir objetos de arte.
- Participar Interdisciplinariamente en producción e investigación de medios masivos de comunicación, industria del color, arquitectura, artesanía y otros relacionados con la plástica.

Específicos.

- Desarrollar la capacidad perceptiva y de observación.
- Adquirir los fundamentos del lenguaje visual.
- Utilizar con propiedad los términos del léxico técnico.
- Adquirir una actitud de experimentación e investigación.
- Aplicar conceptos desarrollados en Visión I.
- Aplicar conceptos desarrollados en visión no solamente en los trabajos propuestos por la cátedra sino con otras asignaturas en términos diacrónicos y sincrónicos.
- Integrar y sistematizar conceptos referidos a la imagen en otras disciplinas. Historia, Pintura, Escultura, Grabado, Sistemas de Representación .
- Integrar teoría y práctica.
- Relacionar la producción plástica al contexto sociocultural.
- Desarrollar la capacidad creativa en la aplicación de los medios plásticos.
- Desarrollar el juicio crítico frente a la imagen en general y su proceso.

Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

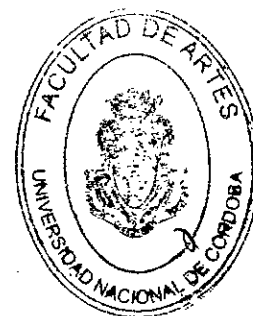
Unidad I

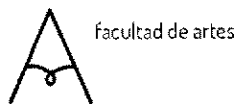
Título: Sistemas Compositivos .

Subtítulo: Espacio bidimensional y tridimensional

Contenidos

- 1- Concepto de la estructura integral (arte Orgánico) bajo el paradigma humanista.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 2- Reducción de la estructura integral (arte inorgánico) en el desarrollo del siglo XX.
- 3- Estructura anobjetuales y su correspondencia con los estudios sobre el volumen. Clasificación de la escultura siguiendo el marco teórico formalista de la Bauhaus.
- 4- Sistema modular, partiendo de una matriz y aplicando leyes de construcción. Planos seriados, estructuras de pared, estructuras de pared, estructuras poliédricas, sólidos platónicos y sólidos de Arquímedes.
- 5- Estudio de la retícula, estructuras aditivas.
- 6- El espacio plástico y el espacio geométrico. Geometría euclidiana y fractal.

Bibliografía específica

- Laszlo Moholy – Nagy (1927)** *La nueva visión principios básicos de la Bauhaus* Ediciones Infinito Buenos Aires 4ta edición 1997 introducción pp 7 / 19, volumen (escultura) pp 67 – 82
- Junker, Hans Dieter** La reducción de la estructura estética. Un aspecto del arte actual. Enher, H.K. et al. En: *Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la cultura*. Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977 .
- Blanch González, Elena.** "Espacio", De la Cuadra, Consuelo "Forma y materia" En: Paris, María; Blanch, Elena; de la Cuadra, Consuelo; et al. *Conceptos Fundamentales del Lenguaje Escultórico*. Madrid: España, Akal, Bellas Artes 2006, pp 7-11 / 37-66.
- Krauss, Rosalind.** Retículas. En: *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos* editorial Alianza Forma 1985 pp 23-37.
- Wong, Wucius** *Fundamentos del diseño* GG. Diseño- 1° edición 9° tirada, 2008. pp 237-344
- Navarro de Zuñiga, Javier** 2008. La geometría en el espacio. En *Forma y representación. Un análisis geométrico*. Madrid Akal 2008.

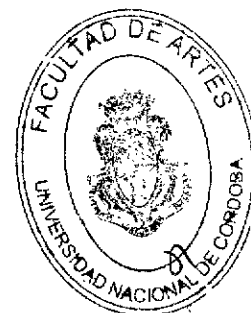
Bibliografía complementaria

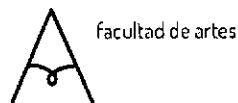
- Arnheim, Rudolf** *El poder del centro estudios sobre la composición de las artes visuales* versión definitiva. Editorial Akal 1988 / 2001 pp 4 – 43
- _____ "El equilibrio" En: *Arte y percepción visual* Editorial Alianza Forma primera edición 1979 decimocuarta edición 1997, pp 23 –56.
- Read, Herbert** *La escultura moderna* Ediciones destino 1994, segunda edición 1998.
- Durazoi, Gerard** - dirección- *Diccionario Akal Arte del siglo XX* Editorial Akal 1997
- Marchan Fiz, Simón** *Del arte objetual al arte conceptual* – Epílogo sobre la sensibilidad "post-moderna". Editorial Akal 1997 séptima Edición –primera 1986.
- Didi -Huberman Georges** *Lo que vemos, lo que nos mira* Editorial Manantial 1997
- Krauss, Rosalind** 1977. "El espacio analítico: Cubismo y constructivismo", "Formas del Ready made: Duchamp y Brancusi" y "Doble negativo: una nueva sintaxis para la escultura". En *Pasajes de la Escultura Moderna*. pp 51-79 / 81- 113 / 238-279 . Madrid: España, Akal 2002.

Unidad II

Titulo : Apariencia Color y Cesía

Contenidos

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 1-Método de trabajo del órgano de la vista.
- 2-Leyes de síntesis de los colores -Síntesis sustractiva y aditiva .
- 3-El color en la física, en la fisiología y en la psicología .
- 4-La variables físicas y perceptuales del color .
- 5-La luz, características, incidencia y utilización en los estilos del siglo XX.
- 6-Apariencia, color, cesía: propiedades , atributos y sensaciones en el espacio real e ilusorio.
- 7-Distintos niveles o funciones del color, estético, sintáctico, semántico y pragmático.

Bibliografía específica

Küppers, Harald *Fundamentos de la teoría de los colores* Ediciones G Gili primera edición 1980, cuarta edición 1992 pp

Kanizsa, Gaetano *Gramática de la visión Percepción y pensamiento* Editorial Paidós comunicación 1986. Capítulo Constancias perceptivas, pp 136 - 162

Caivano, José Luis "Semiótica y Cesía. Significados de la distribución Espacial de la luz" En acta de congreso -Tercer Congreso Argentino del Color Argen Color 1996 (Buenos Aires: Grupo Argentino del Color, 1998).

Lozano, Roberto Daniel El color y su medición En *Con una Introducción a la óptica fisiológica y al estudio de la visión*. Buenos Aires: Américalee, 1978 , p.640

_____ La apariencia Visual y su medición . GAG Grupo Argentino del Color. Buenos Aires 2015.

Jofré, Varinnia; Rocha, Susana. Experiencias artísticas con luz, color y cesía. Editorial Nobuko, Buenos Aires. Año 2004 página 221- 228.

Quiñonero, Marcelo apuntes de Apariencia y Cesía . Presentación de infografías en formato PP. producción propia . 2014, 2015, 2016.

Rocha, Susana; Jofré Varinnia *El espacio, el tiempo y el movimiento en los procesos cromáticos de los medios mixtos*. SECYT-FFYH. UNC. 2008-2009. Formato CD y Power Point.

Rocha, Susana; Jofré Varinnia *El Color en el Espacio y en el tiempo* SECYT-FFYH. UNC. 2007-2006. Formato CD y Power Point.

Rocha, Susana; Jofré Varinnia *El Color en el espacio plástico tridimensional*. SECYT-FFYH. UNC. 2007-2006. Formato CD y Power Point.

Rocha, Susana; Jofré Varinnia *El Color en el espacio tridimensional*. SECYT-FFYH. UNC. 2004. Formato CD y Power Point.

Complementaria

Sanz, Juan Carlos y Gallego, Rosa *Diccionario del Color* Ediciones Akal 2001

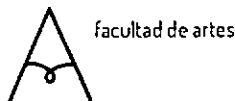
Arnheim, Rudolf *Arte y percepción visual* Editorial Alianza Forma primera edición 1979 decimocuarta edición 1997 Capitulo. La luz, pp 335 - 362

Unidad II

Título : Movimiento (tiempo - espacio)

Contenidos

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 1- Estructuras Multimediales. Movimiento real y óptico (presentación y representación del movimiento)
- 2- Experiencias de imágenes persistentes, efecto moire.
- 3- Obras transformables.
- 4- Artefactos neo-cinéticos y tecnológicos. Desarrollos estéticos y teóricos
- 5- Anamorfosis cronotópica: el fenómeno de la temporalidad y la espacialidad en la fotografía

Bibliografía específica

Laszlo Moholy – Nagy (1927) *La nueva visión principios básicos de la Bauhaus* Ediciones infinito Buenos Aires 4ta edición 1997 introducción pp 7 / 19, volumen (escultura) pp 67 – 82

Machado, Arlindo *El paisaje mediática. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas.* Buenos Aires: Libros del Roja 2000.

Oliveras Elena (2010) *El arte cinético y neocinismo . Hitos y nuevas manifestaciones en el arte del siglo XX.* Buenos Aires: Emece 2010

Unidad IV

Título: Recepción

Contenidos

- 1- El rol del espectador en las obras del pasado - espectador pasivo-.
- 2- El rol del espectador activo en distintas tipologías de obras.
- 3- Diferenciación de los niveles de participación.
- 4- Tipologías del sujeto que participa en la construcción de sentido de la obra y que define diferentes concepciones del arte: espectadores: lector, cliente, usuario, coautor, participante activo; sujeto, perceptor.
- 5- Concepto de interpretación y sobre-interpretación.

Bibliografía: específica

Eco, Umberto. *Los límites de la interpretación.* Barcelona Lumen 1992.

Prada, Juan Martín (2012) *Prácticas artísticas en la época de las redes sociales* Barcelona Akal / arte contemporáneo.

Sánchez Vásquez, Adolfo. De la estética de la recepción a la estética de la participación. En *Real / virtual en la estética y la teoría de las artes.* De Marchan Fiz, Simón (compilador).

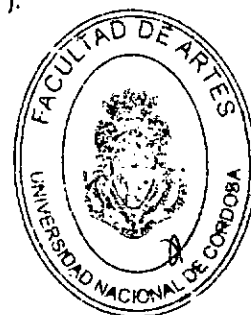
Complementaria

Panofsky, Erwin. *El significado en las artes Visuales* Editorial Alianza primera edición 1979/2000

Capítulo 1 Iconografía e iconología: Introducción al estudio del Arte del Renacimiento pp45 –76

Rancière, Jacques(2008) *El espectador emancipado.* Buenos Aires, Bordes Manantial.

Sánchez Vásquez, Adolfo. De la estética de la recepción a la estética de la participación. En *Real / virtual en la estética y la teoría de las artes.* De Marchan Fiz, Simón (compilador).

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Tatarkiewicz, Władysław *Historia de seis ideas, arte Belleza, forma, creatividad, mimesis, expresión, experiencia estética* Editorial Tecnos Alianza Primera Edición 1986 Séptima edición 2002.

Vilar, Gerard . *Inteligibilidad. En Los razones del arte* España: Madrid, La balsa de la medusa 2005 p 100- 157.

Metodología

La manera de conducir el proceso enseñanza y aprendizaje, de organizar las distintas actividades académicas, de seleccionar sus elementos constitutivos a fin de lograr el objetivo de tener en cuenta que el alumno es el sujeto activo que construye el conocimiento. Se ha implementado diferentes metodologías, enumeradas a continuación.

1. Dinámica grupal con la formación de pequeños grupos en base a problemas orientados desde la cátedra. finalizando al concluir cada tema con plenarios o foros de discusión, lo cual permite una comunicación multidireccional.
2. Exposiciones didácticas con comunicación mediatizada, empleo de diapositivas.
3. Técnicas de Taller.
4. Demostraciones en laboratorio sobre experiencias de color luz y movimiento.
5. Técnicas de inducción y de deducción.
6. Técnicas de coestión.

Evaluación

La evaluación es permanente, cada tema implica la resolución de un trabajo práctico subdividido en dos partes una teórica y otra práctica (1) que se evaluará (2) de acuerdo a los objetivos propuestos y consigna de trabajo, siendo el mismo parte de un proceso integral del alumno.

(1) Los trabajos prácticos están pensados como un proceso de varias instancias – proyecto, final, argumentación.

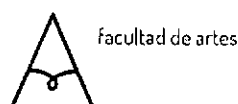
(2) Proceso de evaluación: autoevaluación, coevaluación y evaluación: En el práctico se evaluará

- a- Comprensión de las premisas del ejercicio.
- b- Méritos formales (diagramación, proporciones, complejidad).
- c- Ajuste técnico.
- d- Compromiso con la consigna propuesta para el práctico.

Se realizan anualmente dos parciales teóricos/práctico, se evaluará la claridad conceptual, pertinencia y aplicación comprensiva y crítica de los textos propuestos.

Se considerará la siguiente escala de calificaciones según dicta el reglamento de alumno publicado por la FFyH. Aprobado por Res. ~~408/02~~ DEL HCS anexo "A" de la resolución decanal N° 593/02. Res. N° 363/99 del HCD (Modificada por las Resoluciones N° 462/99 y N° 248/02 de este Cuerpo) resolución N° 363 / 99 del H.C.D.

Dictado del curso			Calificación de cada instancia
A	Exámenes Parciales	Parcial N°1	Se debe aprobar el 100% de las evaluaciones, con calificaciones iguales o mayores a 6(seis) y un promedio de 7 (siete) . Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente, no serán promediables a los fines de la promoción. (Art 10).
		Parcial N°2	En el caso de no ser aprobado uno de los parciales, podrá ser recuperado. La calificación que se obtenga sustituirá a las obtenidas en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas. (Art.16).
B	T. Prácticos	N° de Prácticos 5 cinco	Se debe aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete) (Art.10) En caso de no ser aprobado los trabajos Prácticos, podrán ser recuperados en un porcentaje de 33%. (Art 17).
	Cuestionarios (1)	Número de cuestionarios 8(ocho) aproximadamente. Siendo su resolución de carácter obligatorio .	Son acreditadas como ejercicios de autoevaluación y coevaluación (individual, grupal o en reuniones plenarias. Esta última al finalizar cada unidad y antes de cualquier evaluación. Los docentes evaluarán las distintas instancias de este proceso de aprendizaje resumiéndolo en una sola calificación, que será incorporada a los ítems desempeño del estudiante.
C	Desempeño del estudiante	Seguimiento sistemático, continuo del estudiante	A partir de la información recogida y su posterior interpretación en relación con patrones de deseabilidad se evaluará al estudiante concretándose en una sola calificación, que será acreditada a las calificaciones de los prácticos para su posterior promedio. Queda la calificación final de los TP y del desempeño del estudiante expresada de la siguiente manera: B+C / cantidad de Prácticos.
D	Exigencias extras (2)	Coloquio final	La evaluación se fijará a fin del año lectivo, antes de la fecha de los exámenes finales .la cátedra deberá comunicar a la escuela de artes las correspondientes fechas y las listas de alumnos en condiciones de rendir. La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente. Ver art 18.
	Calificación final	$CF = \frac{A + (B+C)}{\text{Cantidad de Prácticos} + D}$	

3

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- (1) Los cuestionarios tienen dos funciones. Por un lado sirven de guía orientativa para el análisis reflexivo de los distintos TP, por el otro proporcionan herramientas pautadas para una lectura comprensiva y analítica de la bibliografía provista por la cátedra.
- (2) El coloquio final, según las disposiciones regladas por la FFyH, es una norma obligatoria para la obtención de la condición promocional. Consta de un coloquio final donde el estudiante deberá hacer manifiesto la relación de los conceptos estudiados y desarrollados en un proceso artístico debidamente argumentado.

Caso 2 condición de Regular Respecto a la tabla que precede, en el régimen de alumnos regulares se modifica, el nivel de las calificaciones según expresa las siguientes condiciones en el Art 20: Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80 % de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Agrega el Art 21 Los alumnos tienen derecho a recuperar el 25 % de la evaluaciones. En el caso de que el número de la evaluación fuera igual o menos a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas.

La regularidad según determina el Art 23 se extiende por el plazo de 3(tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con la fecha del examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

Exámenes finales

Alumnos libres: El examen consta de una parte teórica que deberá aprobar con 4 (cuatro) como nota mínima condición para realizar el práctico. Con igual criterio de calificación numeral. La parte practica consiste en un proceso de tres láminas en base a una consigna de aplicación de los contenidos de la materia.

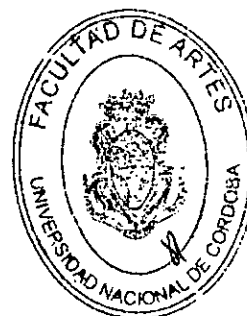
Alumnos regulares: El examen consta de una sola instancia, con los contenidos del año cursado, o puede optar por los contenidos desarrollados en clase del programa vigente

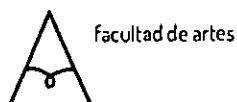
Siguiendo el mismo criterio, la cátedra traduce literalmente las normativas que propone el régimen de alumnos reglamentado por la FFyH para la condición de alumno libre y vocacional.

ARTICULO 46º) Tanto para Exámenes Finales o Parciales, como para Trabajos Prácticos u otro tipo de evaluaciones, se considerará la siguiente escala de calificaciones: 0 (cero) REPROBADO, menos de 4 (cuatro) INSUFICIENTE, 4 (cuatro) SUFICIENTE, 5 (cinco) y 6 (seis) BUENO, 7 (siete), 8 (ocho) y 9 (nueve) DISTINGUIDO, 10 (diez) SOBRESALIENTE.

Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

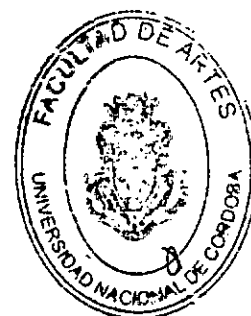
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Planificación del semestre

SEMANA	UNIDAD	ACTIVIDAD TEÓRICA	ACTIVIDAD PRÁCTICA	LECTURAS INDICADAS (*)	EVALUACIONES
				Bibliografía (texto y capítulo) y/o materiales adicionales correspondientes a cada clase	Fechas previstas para evaluaciones, parciales y de seguimiento
1- Semana del 30 de julio al 5 de Agosto		Introducción a la materia. Presentación de los contenidos, modalidad de las clases, Modos de evaluación, Sistema de promoción y de regularidad. Presentación de un Power Point con obras de estudiantes de años anteriores y presentación de la asignatura en imágenes Material subido a la plataforma Moodle	Evaluación diagnóstica. Cuestionarios para cuantificar los conocimientos que ha adquirido en 1er año. Guía de preguntas sobre intereses particulares y Nociones sobre Visión II		29/07 La evaluación diagnóstica realizada la primera parte en grupo y la segunda de forma individual se entrega a través de la el aula virtual.
2- Semana del 06 al 12 de Agosto	I	Junker/Orden integral Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Companer/fotografiar/dibujar Organizaciones compositivas orgánicas. Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Específica Junker, Hans Dieter La reducción de la estructura estética. Un aspecto del arte actual. Enher, H.K. et al En: <i>Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia</i> . Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977. Complementaria Bürger, Peter (1974) La obra de arte Vanguardista. <i>En teoría de la vanguardia</i> Barcelona península 1997. Pp111- 149. Material subido a la plataforma Moodle	06/08 Discusión en plenaria del resultado de la evaluación diagnóstica.
3- Semana del 13 al 19 de Agosto	1y2	Introducción de Cesia Cruce con Estructura integral Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Pintura de Estructura integral Aplicando y complementando con el marco teórico de Cesia Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Caivano & cia. Bibliografía subida a la plataforma Moodle. Se trata de diversas ponencias presentadas en congresos	13/08 Presentación de los modelos de estructura integral Cierre en plenario

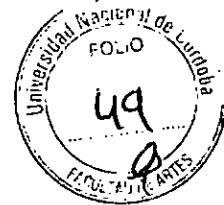
artes visuales

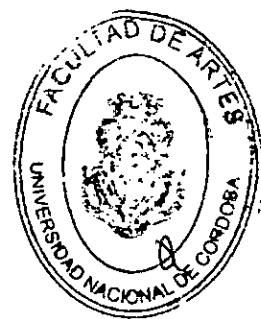
facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Semana del 20 al 26 de Agosto	1y3	Junker/Estructuras aditivas y multimediales Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Abstracción y transformación cromática de la composición Transformaciones anobjetuales Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Junker, Hans Dieter La reducción de la estructura estética. Un aspecto del arte actual. Enher, H.K. et al. En: <i>Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia</i> . Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977.	20/08 Primera presentación de Junker y cesia Cierre en plenario
5- Semana del 27 al 02 de Septiembre	1	Moholy-Nagy Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Relaciones y contrastes entre los conceptos de Juaker Reducción de la estructura integral y el arte anobjetal y el formalismo de la Bauhaus. Material subido a la plataforma Moodle	Transferencia tridimensional Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Laszlo Moholy – Nagy La nueva visión principios básicos de la Bauhaus Ediciones in finito Bueaos Aires primera edición 1927 cuarta edición 1997 iatroducción pp 7 / 19, volumen (escultura) pp 67 – 82 Material subido a la plataforma Moodle	27/08 Presentación de los trabajos de reducción de estructura integral al arte anobjetal en el plano bidimensional Cierre en Plenario
6- Semaaa del 03 al 09 Septiembre		Clase centrada resolución de Problemas teóricos y prácticos	Entrega de todos los prácticos		03/09
7- Semana del 10 al 16 de Septiembre		Parcial	Entrega de todos los prácticos		10/09
Semana del 17 al 23 de septiembre	Semana de exámenes				
8- Semana del 24 al 30 de septiembre	1y2	Entrega de parciales . Clase grupal de Resolución de problemas. Introducción de Wong, sistemas modulares . Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Proceso de producción sobre uaa matriz. Trasferencia al espacio tridimensional en artefactos blanco opaco mate (asocioes de síntesis Aditiva) Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Wong, Wucius Fundamentos del diseño GG. Diseño- 1º edición 9º tirada, 2008. Complementaria Krauss, Rosalind La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos editorial Alianza forma 1985 pp 165- 206 Material subido a la plataforma Moodle	17/09 Análisis del 17/09 17/09 Proceso de producción bajo el concepto de matriz y ley de crecimiento
9- Semana del 01 al 07 de Octubre		El problema de la retícula (tiempo y espacio) Relaciones con Wong Presentación de ua Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Trasferencia tridimensional de matriz. Ley de crecimiento / traslación , rotación		01/10 Análisis del proceso de transferencia tridimensional en plenario

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

10- Semana del 08 al 14 de Octubre	1y2	Wong, sistemas modulares y los problemas de la Síntesis Aditiva y sustractiva Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales	Fotografía en laboratorio Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Küppers, Harald Fundamentos de la teoría de los colores Ediciones G Gili primera edición 1980, cuarta edición 1992 pp	08/10 Presentación sistema modular en el espacio tridimensional Trabajo grupal
11- Semana del 15 al 21 de Octubre	1,2y3	Relaciones entre estructuras multimediales, anamorfosis cronotópica y color luz	Fotografía en laboratorio	Arlindo Machado concepto de anamorfosis cronotópica	15/10 Trabajo Grupal
12 Semana del 22 al 28 de Octubre		Parcial			
13- Semana del 29 al 04 de Noviembre	1	Entrega de parciales . Clase grupal de Resolución de problemas. Estructuras de Montaje	Construcción, ensamblaje, collage, ready made Selección de artefactos de la realidad predada Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Junker, Hans Dieter La reducción de la estructura estética. Un aspecto del arte actual. Enher, H.K. et al En: <i>Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia.</i> Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977 .	22/10 Presentación de las fotografías. Plenario .
14- Semana del 05 al 11 de Noviembre	1y 4	Recuperatorio La recepción en los distintos momentos del Arte . Desde el arte orgánico al no orgánico.	Entrega de todos los prácticos Experiencia grupal de sobre la coautoría	Rodrigo Alonso Claudia Gianetti. Umberto Eco .	05/10

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017**Departamento Académico: Artes Visuales****Carrera/s: Visuales PLAN 2014****DIBUJO II - Cuatrimestral****Equipo Docente:**Profesor Titular semi-dedicado: **Lic. Pablo González Padilla.**Profesora Adjunta semi-dedicado: **Dra. Cecilia Irazusta.**Profesora Asistente simple: **Dra. Fabiola De la Precilla.**Profesora Asistente simple: **Mgter. Carolina Senmartin.**

- Ayudantes Alumnos: Diego Iparraguirre Triay (Turno Mañana)

Nadine Madelon (Turno Tarde)

Distribución Horaria

Turno mañana: Jueves, Viernes de 8:30 a 12:30 hs

Turno tarde: Martes, Miércoles de 17 a 21 hs. - Consultas extra áulicas concertar por aula virtual <http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar/course/view.php?id=310>

PROGRAMA**1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

"Cualquier lenguaje aprendido siempre tiene una tendencia a cerrar, a perder su poder significativo originario. Cuando esto ocurre ese lenguaje puede dirigirse directamente hacia la mente cultivada, pero entonces elude el "estar-ahí" de las cosas y los eventos.

"Palabras, palabras, meras palabras, aunque provengan del corazón"

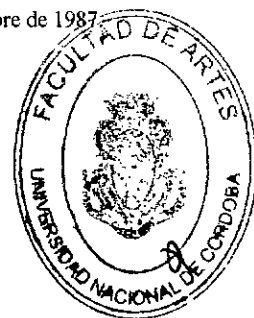
(...)

La hechura de imágenes comienza con la interrogación de las apariencias y haciendo marcas. Todo artista descubre que dibujar –cuando es una actividad apremiante– es un proceso de dos direcciones. Dibujar no es sólo medir y bosquejar; es también recibir. Cuando la intensidad del mirar alcanza cierto umbral, nos volvemos conscientes de una energía intensa equivalente que viene hacia nosotros a través de la apariencia de aquello que estamos escudriñando, sea lo que ello fuere. El trabajo de la vida de Giacometti es una demostración de esto.

El encuentro de estas dos energías, su diálogo, no adquiere la forma de la pregunta y la respuesta. Se trata de un diálogo feroz e inarticulado. Mantenerlo requiere fe. Es como horadar en la oscuridad, una perforación bajo lo aparente. Las grandes imágenes surgen cuando los dos túneles se encuentran y se unen perfectamente. Algunas veces, cuando el diálogo es vivaz, casi instantáneo, es como algo lanzado y vuelto a tomar.

John Berger¹

¹ John Berger, *Un secreto profesional* Traducción Christian Ferrer. Publicado en *New Society* el 18 de diciembre de 1987

Fundamentación:

Es objetivo de este espacio, principalmente, el profundizar la mirada crítica sobre los argumentos naturalizados en nuestra cultura académica que considera al dibujo como práctica estructurante en todo proceso de enseñanza- aprendizaje artística y portador de un conocimiento necesario para llevar a cabo cualquier procedimiento de representación.

Es así que la cátedra, Dibujo II, se propone, dentro del Ciclo Básico de la carrera, continuar el proceso comenzado en Dibujo I, con la profunda revisión crítica de esos presupuestos, sobreentendidos históricos culturales.

Representación mimética-realista y Dibujo eficaz conformarían los principales supuestos culturales a partir de los cuales se va a problematizar la idea de Representación y de Dibujo.

Pensamos la Representación como dispositivo de dos dimensiones: dimensión "transitiva" o transparente del enunciado (representa algo) y dimensión "reflexiva" u opacidad enunciativa (se presenta representando algo)².

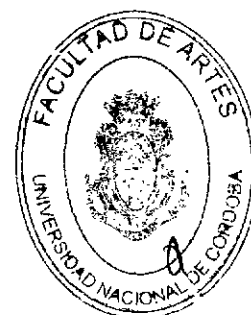
Así, la revisión que proponemos es desde una instrumentación reflexiva que permita al alumno apropiarse de herramientas técnicas - procedimentales y conceptuales del dibujo para el abordaje de una representación que definiríamos como Realista; a la vez que se pondrá en tensión lo que esta nominación significó y significa para nuestra cultura visual. Para ello se contextualizará lo así nombrado históricamente desde el siglo XIX, las vanguardias y pos vanguardias principalmente.

Es necesario aclarar que entendemos la complejidad de dicha nominación, más aún teniendo en cuenta las tensiones de las diversas miradas históricas y filosóficas. Por ello se recurrirá a ejemplos paradigmáticos dentro del arte que permitan situar y adecuar el abordaje de la misma a la materia.

Pensar sobre la representación realista y cuestionar el dibujo eficaz es un modo también de sintetizar los diversos aspectos y contenidos que están presentes en la producción artística. Dado que la misma es compleja y que el abordaje de un contenido no puede ser pensado de un modo aislado, el programa se organiza en dos módulos que contienen diferentes ejes. Estos ejes se explicitan por separado para su mejor comprensión, pero en los trabajos prácticos se articulan de un modo progresivo, acentuándose alguno de ellos de modo particular.

<http://www.elinterpretador.net/29JohnBerger-UnSecretoProfesional-TraduccionChristianFerrer.html>

²Chartier "Poderes y límites de la representación" p80. En escribir las prácticas.

2- Objetivos

- Discutir los conceptos de dibujo eficaz, representación mimética realista.
- Profundizar en los procesos de observación y representación gráfica bidimensional.
- Ahondar en la instrumentación de herramientas técnico-formales para el abordaje de la representación mimética, analítica descriptiva.
- Reconocer particularidades, especificidades del dibujo como disciplina artística autónoma y de proyectación.
- Adecuar la relación ideación - materialización.
- Adquirir herramientas teóricas de análisis y críticas sobre su producción.
- Desarrollar criterios de autoevaluación.
- Desarrollar capacidades y habilidades para la elaboración de un proyecto personal, valorando los procesos de ideación, experimentación, formalización, argumentación y presentación.
- Adquirir normas y medidas de seguridad e higiene de trabajo en el taller.

Unidad 1.

Objetivos específicos

- Reflexionar acerca de los conceptos de representación y mimesis según modelos históricos artísticos-culturales desde el dibujo analítico - descriptivo.
- Consolidar herramientas prácticas-teóricas y adquirir nuevas para indagar sobre el proceso de observación - comprensión -dibujo descriptivo: métodos, aplicaciones metodológicas, análisis de la forma y la estructura.
- Comprender y problematizar la relación forma-espacio de baja complejidad y alta complejidad a partir del dibujo lineal y de tratamiento de planos valorizados
- Reforzar criterios de abordajes gráficos a partir de diversos artistas o autores.
- Aplicar las técnicas secas: grafito y barra semigrasa en dibujos lineales y con tratamiento de planos valorizados.

Contenidos / Núcleos temáticos

Dibujo, representación y mimesis: criterios analíticos descriptivos

Nos preguntamos por la forma y la estructura: lo analítico, lo descriptivo, la idealidad, lo modélico, la verosimilitud.

Estrategias gráfico-plásticas que apelan a métodos analíticos constructivos junto con una observación razonada y sensible; aplicando diferentes herramientas gráficas y elementos de la formalización de la imagen.

La figura humana: modelos históricos artísticos-culturales de representación. Lo canónico.

Los métodos de análisis y de construcción aplicados a formas complejas: geometrización, encaje, grilla, emblocado, anillado.

Relación entre modelos históricos y métodos.

Relaciones cuantitativas.

Correspondencias entre forma y espacio.

Construcción analítica descriptiva a partir de la luz y la sombra: mapas de sombras, la propias y arrojadas. La construcción del volumen desde lo gráfico.

Adecuación del lenguaje y de las técnicas secas (grafito y barra semigrasa).

Dibujo lineal y tratamiento de planos valorizados.

Los marcos referenciales serán dibujos ejemplares de modelos históricos artísticos-culturales de la representación de la figura humana.

Temas:

Figura humana y objetos en el espacio interior, "Figura humana instalada".

Lo informe.

Unidad 2.

Objetivos específicos

- Reflexionar acerca de los conceptos de representación y mimesis desde el dibujo apariencial – lo narrativo.
- Comprender y problematizar la relación entre dibujo, lenguaje; representación y narración.
- Aplicar estrategias narrativas que habiliten procesos de objetivación subjetivación de lo observado.
- Comprender la construcción compleja de las formas y las relaciones a partir de los tratamientos de planos valorizados.
- Reforzar criterios de abordajes gráficos a partir de diversos artistas y autores.
- Aplicar técnicas secas (grafito y semigrasa) y húmedas (tinta) en dibujos aparienciales-narrativos con tratamiento de planos valorizados: lo pictórico.

Contenidos / Núcleos temáticos

Dibujo, representación y mimesis: criterios aparienciales-narrativos.

Nos preguntamos sobre la apariencia, lo narrativo.

Lo perceptual, lo empírico, la apariencia, la subjetividad.

Relaciones contextuales. Lo narrativo, el relato, el lenguaje.

El cuerpo: observado, subjetivado, situado.

Campo visual, Composición- escena: relaciones espaciales y formales simples y complejas.

Diedro-triedro. Formato. Encuadre. Puntos de vista. Espacio interior y exterior.

El relato: proceso unificador-reduplicador.

Para ello pondremos en juego una serie de estrategias gráfico-plásticas, diferentes técnicas procedimientos gráficos; adquiriendo el lenguaje protagonismo, y elementos de la formalización de la imagen o del dispositivo de representación.

Relaciones cualitativas.

Los marcos referenciales serán dibujos ejemplares de modelos históricos artísticos-culturales de la representación del cuerpo y el objeto con clara intención de construir relatos subjetivados.

La mancha. Técnicas secas y húmedas.

Temas

Cuerpo, sujeto situado.

Unidad 3.

Representación y lenguaje: ideación – materialización, construcción de sentido.

Objetivos específicos

- Profundizar en la problemática representación - lenguaje. Identificar elementos que hacen al problema.
- Comprender y problematizar la relación entre ideación materialización.
- Identificar algunas estrategias para la construcción de sentido:
 - a) diferentes criterios de abordajes gráficos (Rocca),
 - b) tematización,
 - c) exploración técnica,
 - d) criterios de representación.
 - e) criterios compositivos
- (el qué) para indagar sobre estrategias de configuración (el cómo).
- Adecuación materialización-ideación a través de la experimentación del lenguaje y sus medios técnicos procedimentales.
- Concientizar la intención de la poética de la obra a través de la explicitación de los criterios utilizados.
- Relacionar la producción gráfica a un contexto histórico (explicitación de referentes históricos).

Contenidos / Núcleos temáticos**Producción gráfica como proceso de significación.**

Materiales y medios. Experimentación: Técnicas y procedimientos: secas y húmedas. Técnicas mixtas, collage. Distintos procedimientos.

Soportes tradicionales y no tradicionales.

Características y cualidades de los materiales.

Procesos y estrategias de configuración. Relación materia-intención. Criterios de análisis.

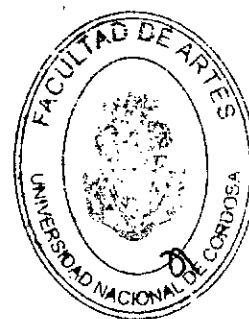
La inadecuación.

Referentes históricos.

Tematización:

De la **Figura humana - Cuerpo**. El Cuerpo en situación.

Retrato-Autorretrato.

MÓDULO II:

Eje: El problema del sentido. Estrategias metodológicas para la configuración.

Objetivos específicos.

- Sistematizar el registro de un proceso de producción (libro bitácora, gráfico, foto, etc.).
- Reconocer diferentes etapas o momentos del proceso.
- Adquirir herramientas para el análisis y posterior explicitación del proceso.
- Reflexionar sobre la poética en la obra gráfica plástica.

Contenidos / Núcleos temáticos

Proceso de significación a partir de un proceso de producción gráfica.

Exploración, indagación, ideación.

Trabajo por proyecto/proceso: Desarrollo de experiencia técnico procedimental, de configuración y conceptualización de la producción; la obra como proceso de significación.

Libro de bitácora. Registros – Memoria – Informes.

Relaciones contextuales de la obra: la presentación de la obra.

Tematización

Cuerpo situado.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía obligatoria

Conceptualización del dibujo y de la representación.

GARCÍA MARTÍNEZ, J.A., *Arte y pensamiento en el siglo XX*, 1973, EUDEBA.

GOMBRICH, Ernst, 1979, *Arte e ilusión, Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Trad. Gabriel Ferrater, España, Gustavo Gili (Arte), 394, II. *Art and ilusion. A study in the psychology of pictorial representation*, Phaidon Press, 1959

GOMEZ MOLINA, Juan José (Coord), 1995, *Las lecciones del dibujo*, Madrid, Cátedra (Arte, Grandes temas), 618

CAPÍTULO I: EL CONCEPTO DEL DIBUJO

GOMEZ MOLINA, Juan José (Coord), 1999, *Las estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*, Madrid, Cátedra, 662 **INTRODUCCIÓN**

GOMEZ MOLINA, Juan José (Coord), 2005, *Los nombres del dibujo*. Madrid, Cátedra.

RAMÍREZ, Juan Antonio, 2003, *Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. España, Siruela.

Ampliatoria:

SCHAITH Nelly, *Los códigos de la percepción del saber y de la representación en una cultura visual*, Revista tipográfica Nº4 Ed. Typográfica. Bs.As. pag. 26 a 29

TATARKIEWICZ, W. (1997 6ª*) *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Tecnos (metrópolis)

ACHA, Juan, 1999, *Teoría del dibujo, Su sociología y su estética*, Recopilación Mª Cristina González Tejada, México, Coyoacán (Diálogo Abierto), 151

Métodos y Técnicas

GOMEZ MOLINA, Juan José, CABEZAS, L. y BORDES, J. 2001, *El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Cátedra (Arte, Grandes temas), 654 SEGUNDA PARTE; **EL MANUAL CONTEMPORANEO: I la construcción de la escena.**

GOMEZ MOLINA, Juan José (Coord), 1999, *Las estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*, Madrid, Cátedra, 662 **INTRODUCCIÓN**

CHING, Francis D.K. con Steven P. Juroszek, 1999, *Dibujo y Proyecto*, Trad. Santiago. España, Gustavo Gili,

DÍAZ PADILLA, Ramón. El dibujo del Natural en la época de la postacademia. Madrid, AKA (Bellas Artes)

ROCCA, Cristina, 1991, *Hacia una teoría del Dibujo. El caso Venezolana (1970-1986)*, Mérida, Coed. Universidad de los Andes y otros (Col. Ciencias humanísticas, Arte) 100, II.

Ampliatoria:

AUMNOT, JACQUES, 2001, *La estética hoy*, Madrid, Cátedra (signo e imagen), 332 Castán, México G. Gilli, 345. II. *Desingdrawing*, Van NostradamReimhold. 1998.

GÜNTER, Hugo Magnus, 1982, Manual para dibujantes e ilustradores, una guía para le trabajo práctico. Trad. AngelRepáraz Andrés, España, Gustavo Gili, (GG Diseño, Director. Yves Zimmermann) 257 1980, *DuMont's Handbuch für Grafiker*, DumontBuchverlag, Colonia

TABOADA, Guillermo (dir), 1983, *Dibujantes argentinos del Siglo XX*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

EDWARDS, Betty, 1994, *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro (3ª)*, Trad. Amelia Brito A., Barcelona, Urano, 271. 1989, *Drawing on the right side of the brain*, J.P.Tarcher, Los

3- Propuesta metodológica:

Se trabajará a partir de una metodología de taller

Clases expositivas dialogadas.

Trabajos prácticos guiados.

Lecturas reflexivas aplicadas.

Foro: debate grupal sobre el proceso realizado.

4- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Evaluación: cualitativa y cuantitativa

Las herramientas de evaluación serán trabajos prácticos (mínimo dos presentaciones anuales de carpeta y un proceso creativo) y los parciales. Los alumnos en condición promocional presentarán a modo de coloquio un proceso creativo personal.

Se evaluará la adecuación de los procesos al módulo pertinente tanto cualitativa como cuantitativamente teniendo en cuenta aspectos tales como

- experimentación
- conocimiento acerca de los contenidos
- búsqueda técnico conceptual (idea, sentido)
- nivel de problematización,
- adecuación de un criterio explicitado a la representación,
- presentación.
- coherencia y pertinencia de la terminología en la exposición verbal

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente) REGIMEN DE ALUMNOS Resolución Nº 363/99 Del H. Consejo Directivo (Modificada por las Resoluciones Nº 462/99 y Nº 248/02 de este Cuerpo)
<http://www.ffyh.unc.edu.ar/> Buscar siguiendo los link: secretarías; académica; reglamentaciones.

Alumnos promocionales

Requisitos Promoción:

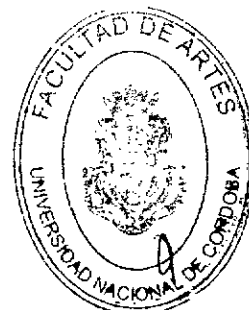
- 80% de asistencia a clases prácticas y teórico-prácticas
- 100% de los Trabajos Prácticos aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.
- 100% de los parciales aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.
- Haber entregado los trabajos en las fechas de evaluación convenidas.

Requisitos regularidad:

- 80% de asistencia a clases prácticas y teórico-prácticas.
- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con 4 o más.
- 80% de los Parciales aprobados con 4 o más.
- Haber entregado los trabajos en las fechas de evaluación convenidas.

Importante:

- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la Promoción.
- El alumno podrá recuperar un 25% de las evaluaciones parciales y un 33% de los trabajos prácticos.
- Los alumnos que cuenten con el Certificado Único de alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo tendrán derecho a las condiciones especiales de cursado expresadas en la resolución correspondiente (Res. HCD Nº 91/2012)
- La Regularidad se extiende por el término de tres años.

Parciales

Se realizarán dos parciales.

Alumnos Promocionales.

Coloquio. Los alumnos que estén en condiciones de promocionar presentarán un proceso de producción gráfico donde se pondrán en juego todos los conocimientos adquiridos. El proceso constará de un mínimo de 20 trabajos y un informe donde se expliciten los elementos y los criterios utilizados.

Dado que los contenidos se van desarrollando en grado de complejidad y que el proceso de comprensión y aprendizaje de los mismos posee diferentes tiempos en cada alumno se tomará un solo recuperatorio de los parciales.

EXAMEN DE ALUMNO REGULAR Y LIBRE.

El examen consta de dos instancias. Trabajo en el taller con modelo, objetos en una relación espacial compleja. Trabajos de estudio (procesos) y acabados.

Luego el examen continúa durante los cuatro días hábiles restantes con trabajos gráficos que incluyen los otros contenidos del programa.

En el examen se solicita un proceso creativo basado en el módulo II del programa.

5- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Cronograma tentativo

Trabajos prácticos: los trabajos prácticos son considerados aquellos que se realizan en clase y los que se piden para realizar fuera de ella. Se realiza seguimientos de los mismos. Estos constituyen la carpeta.

La carpeta se evaluará al finalizar el cuatrimestre. Se tendrá en cuenta el **proceso**, el cumplimiento de las **propuestas** y objetivos y el cuidado en la presentación.

Desarrollo del módulo 1, agosto/setiembre. **Primer parcial.**

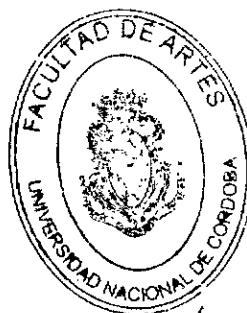
Desarrollo del módulo 2, setiembre/octubre. **Segundo parcial.**

Noviembre: **Recuperatorio.**

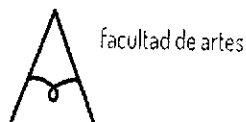
Evaluación del proceso general al final del cuatrimestre.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 36/2018

HCD

Lia Valentina Carr
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES - PLAN 2014

Asignatura: ESCULTURA II

Año Curricular: Segundo año de la carrera

Equipo Docente: - Profesores:

Prof. Adjunto Turno mañana: Olga Susana Argañaraz

Prof. Adjunto Turno tarde: Verónica Silvina Cuello

Prof. Asistente: Magui Lucero

Judith Mori

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Duham Arán

Julieta Gamero Zurlo

Distribución Horaria

Turno mañana: martes de 8 a 11. Jueves de 8 a 12,30 hs.

Turno tarde: jueves y viernes de 17 a 21 hs.

Atención de alumnos: media hora posterior a las clases y por correo electrónico

PROGRAMA

ENFOQUES:

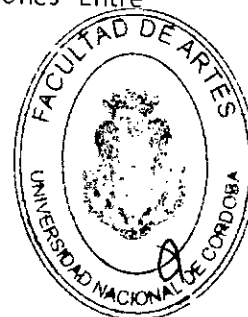
Esta asignatura se desarrolla en un cuatrimestre y tiene en cuenta los contenidos abarcados en Escultura I, los propuestos en el plan vigente 2014 y la relación con las materias de segundo año, en nivel horizontal, y con la asignatura de tercer año: Procesos de producción y análisis I a nivel vertical. Además, busca alcanzar la perspectiva del plan de estudio de las Artes Visuales en el propósito de formar profesionales capaces de pensar creativamente y de vincularse activamente con la sociedad y su contexto cultural contemporáneo.

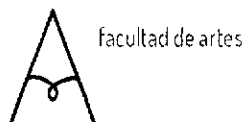
El impulso del programa toma como marco de referencia a una educación tanto personalizada como de grupos masivos para alcanzar un aprendizaje permanente, donde se intenta que el alumno desarrolle una actitud reflexiva, crítica y creativa frente a su producción.

Metodológicamente se utilizará la configuración y el análisis de los dispositivos visuales, con especial énfasis en los aspectos expresivos y en la articulación de relaciones de espacio, tiempo, forma y procedimientos técnicos en la configuración compositiva.

Se tendrá presente los conceptos, las estrategias, y los campos de acción que le posibiliten al alumno proponer producciones que puedan ser analizadas en relación al tejido social y cultural del arte actual.

En el aprendizaje se abordarán los materiales, las herramientas y otros recursos adecuados, acordes a técnicas y procedimientos en función de la creación de sus producciones. Entre

Universidad
Nacional
de Córdoba

ellos, habrá materiales convencionales y no convencionales como objetos de la vida cotidiana que implican un desafío técnico, formal, alegórico o metafórico con sus relaciones en el entorno.

OBJETIVOS GENERALES

- Ampliar la construcción de los marcos conceptuales que promueven la reflexión y la autocrítica para aplicarla a su producción artística y teórica.
- Desplegar diferentes posibilidades de materializar sus ideas.
- Desarrollar una actitud comprometida ante sus producciones.
- Alcanzar una adecuada disposición para la innovación, la búsqueda y generación de propuestas creativas.
- Encontrar valor al diálogo, al pluralismo de ideas, al pensamiento divergente y al respeto por la producción del otro.
- Adquirir un manejo óptimo de las herramientas a utilizar en el taller.

UNIDAD Nº 1

Estrategias técnicas de molde y vaciado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

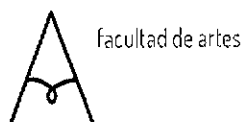
- Conceptualizar los pasos para la realización de moldes y vaciados.
- Entender el fin práctico del contra molde de yeso.
- Conseguir una resolución técnica adecuada para sus producciones de molde y vaciado.
- Mantener el orden y la limpieza del taller.

CONTENIDOS

- Características de los moldes rígidos y flexibles.
- Procedimientos de vaciados diferentes.

ACTIVIDADES

Universidad
Nacional
de Córdoba

Trabajos prácticos:

- Elaboración de un molde rígido y un molde flexible en dos taceles de un objeto simple cotidiano y de un modelado en arcilla.
- Seriación de un vaciado en yeso y cemento de los moldes realizados. (Opcional en barbotina de colada)
- Acabado y pulido de las piezas.

Parcial Nº 1: Entrega de las copias obtenidas a través del vaciado en yeso y cemento. Acabado y pulido de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV: "Procedimientos y materiales en la obra escultórica", Editorial Akal Bellas Artes Madrid, 2009. Pág. 78 a 98
-
- Midgley, Barry. - "Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica – Técnicas y materiales", H. Blume Ediciones, Madrid 1982 Pág. 64 a 75.

UNIDAD Nº 2

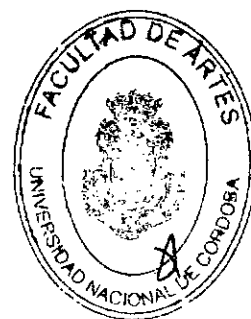
El objeto escultura y su relación con el espacio

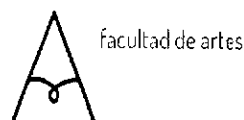
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descubrir las particularidades de un objeto para elegirlo y para darle una nueva significación.
- Comprender y acercarse a una definición de objeto y objeto artístico a través de un trabajo de reflexión en grupo.
- Vincular entre sí dos o más objetos cotidianos para construir con ellos un nuevo objeto revelador o artístico.
- Unir correctamente en su totalidad o en partes los objetos elegidos.
- Comprometerse en la tarea de laboratorio.

CONTENIDOS

- Etimología y características de un objeto y de un objeto artístico.
- El arte objetual: Objetos presentados, Objetos modificados, Objetos-construcciones.
- Laboratorio técnico de unión de dos objetos.

ACTIVIDADES

Trabajos prácticos:

- Se realizará una jornada de Laboratorio en donde se tendrá en cuenta la unión, el encastre, la superposición de dos objetos del mismo o diferente material.
- Se producirá un trabajo práctico de diagnóstico que consiste en la elaboración de un objeto artístico. Posteriormente habrá un plenario para la observación y el análisis de los trabajos realizados.
- Se producirán dos nuevos objetos artísticos teniendo en cuenta los procesos de resemantización de objetos cotidianos.

Parcial N° 2: Presentación de los trabajos de objeto artístico.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV: "Procedimientos y materiales en la obra escultórica", Editorial Akal Bellas Artes, Madrid, 2009 (Pág. 78 a 98).
- Giunta, Andrea: "Adolfo Nigro en el umbral de la imagen, Objetos y Collages", Museo Castagnino, Fundación Museo Castagnino, Ed. La Marca.
- Marchan Fiz, Simón: "Del arte objetual al arte de concepto". Madrid, Akal 1986.

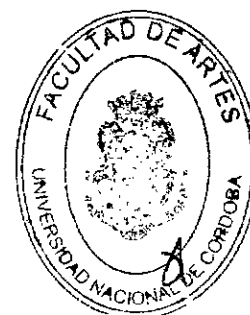
UNIDAD N° 3

La Referencia al espacio circundante. Otros materiales y procedimientos no convencionales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

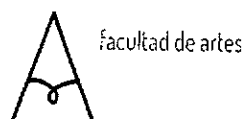
- Formular, comunicar y sensibilizarse por medio del trabajo y el análisis de su producción.
- Comprender la importancia de la metodología proyectual croquis, bocetos y maquetas.
- Desarrollar un trabajo grupal de configuración espacial considerando las cualidades de los conectores como la factibilidad de uso y montaje.
- Adquirir elementos teóricos para la resolución de un espacio circundante para la materialización de una producción artística.

CONTENIDOS

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Espacio.
- Estímulos sensoriales.
- Metodología proyectual.

ACTIVIDADES

Trabajos prácticos:

- Se diseñará en grupo un proyecto para configurar un espacio como forma artística.
- Se realizarán croquis, bocetos y maquetas como instancia proyectual. Se tendrá en cuenta los espacios del taller la Cabaña o Granero.
- Se dará cuenta de la idea y proceso del proyecto a través de un trabajo impreso donde se expongan: los conceptos y objetivos en los que se basa la propuesta; la descripción y delineación del proceso creativo contemplando elección de técnicas y elementos empleados. Se anexarán dibujos de planos de planta, de vista general y vista detalle que representarán el emplazamiento en el lugar.

Parcial N° 3: - Presentación del diseño del proyecto (escrito) – Montaje y presentación del proyecto grupal en el espacio.

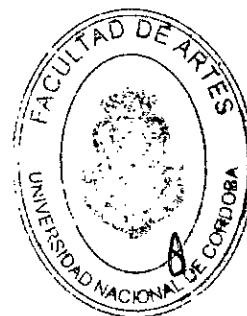
BIBLIOGRAFÍA

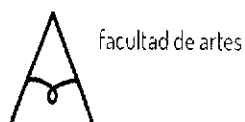
- AAVV: "Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico", Editorial Akal Bellas Artes, Madrid, 2008, Pág.7 a36.
-
- Maderuelo, Javier, Recopilador: "Medio siglo de arte últimas tendencias 1955 – 2005". Abada editores, Madrid, 2006 Cap.3 (Pág. 47 a 65)
-
- Maderuelo, Javier: "La idea del espacio En la arquitectura y el arte contemporáneo", Akal, Madrid, 2008, Cap1 y 2 (Pág. 11 a 54).

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Unidad N° 1

- AAVV: "Procedimientos y materiales en la obra escultórica", Editorial Akal Bellas Artes, Madrid, 2009, Pág. (99 a 132)
- Claire, Waite Brown: "Técnicas escultóricas del autor, guía para artistas principiantes y avanzados" ed. Taschen Benedikt. España, 2007.
- Maltese, Corrado.- "Las técnicas artísticas", Ediciones Cátedra, Madrid, 2003.
- Fernández Chiti, Jorge: "El libro del ceramista", Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 1994.

Unidad N° 2 y 3

- Hans Joachim Albrecht, "Escultura en el siglo XX" Ed. Blume 1981.
- GUASCH, ANA MARÍA.: "El arte último del siglo XX – Del postminimalismo a lo multicultural", Alianza, Madrid, 2005. 1ra. edición Alianza, Madrid, 2000.

METODOLOGÍA

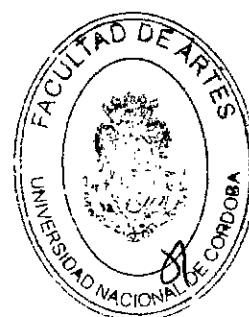
La materia se organiza, para conseguir la transmisión de los contenidos y el desarrollo de técnicas, a través de guías, consultas bibliográficas, clases teórica prácticas, experimentación con diversos materiales, exposición de pensamientos y plenarios. De este modo, provee a los alumnos de experiencias significativas, suscita la participación en el aula taller, apoya el desarrollo de los procesos investigativos, la creatividad, el formular conclusiones, juzgar críticamente, para que le sirvan a su producción.

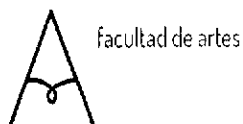
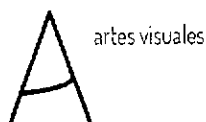
Los alumnos se dividen en comisiones a cargo de los docentes adjuntos y auxiliares de la docencia para lograr un seguimiento más personalizado en el asesoramiento de los procesos individuales y grupales y de la asistencia técnica en el uso de las herramientas, materiales y maquinarias. Se utilizan recursos de medios audiovisuales, pizarra, visita a museos o muestras de arte y a artistas locales. La cátedra dispone de un correo electrónico para el envío de materiales diversos y se pone a disposición de los alumnos para realizar consultas. Se recomienda siempre la lectura del material bibliográfico seleccionado para cada nueva problemática, con anterioridad a la clase en que vaya a ser tratada. Esto permitirá desarrollar una dinámica más ágil y asegurar un mejor aprovechamiento de dicho material. Considerando el incremento exponencial del conocimiento y de la información, el desarrollo tecnológico, el apresurado avance de las telecomunicaciones que permite estar conectados casi instantáneamente con otro a través de Internet y adquirir información e imágenes para realizar estudios en el campo del arte y de la escultura, la cátedra se propone flexible a nuevas formas de aprender y de enseñar.

EVALUACIÓN

La evaluación se realizará en forma continua en el seguimiento de los procesos individuales y grupales. Teniendo en cuenta los planteamientos iniciales, la adecuación de la idea al ejercicio y a los materiales propuestos. Además, el resultado final del proceso escultórico y la comprensión de los conceptos desarrollados.

Promoción:

Será promocional el alumno que cumpla con el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Contará con instancias de recuperación tanto de parciales como de trabajos prácticos. Como estipula el reglamento de alumnos en el Art 16y Art 17.

Regularidad:

Los alumnos regulares son aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.

Contará con instancias de recuperación tanto de parciales como de trabajos prácticos como lo estipula el artículo 21 y 22 del reglamento de alumnos.

La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

Examen para alumnos regulares

Se hará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el alumno haya tenido bajo rendimiento

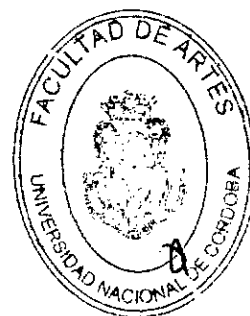
Examen Libre:

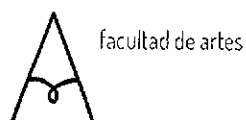
Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, se hará sobre el total de los contenidos y condiciones del programa pautado inicialmente por la cátedra se aconseja hacer consulta previo al examen. Constará de dos instancias: escrito y práctica.

Requisitos para el cursado de la materia.

Deberán tener las materias aprobadas para cursar en carácter de alumno promocional y regular.

Los alumnos deberán aportar los materiales, herramientas y elementos de seguridad solicitados por el docente para cada práctico.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

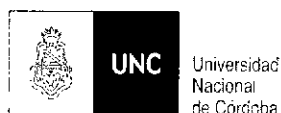
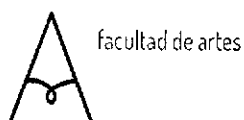
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

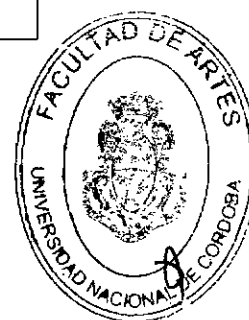
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

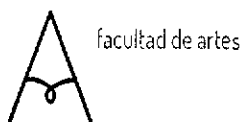
CRONOGRAMA TENTATIVO			
CLASE	FECHA	UNIDAD	ACTIVIDAD
1	21/3 TM 23/3 TT		Presentación de la materia- Organización de comisiones. Pedido de materiales (arcilla y herramientas de modelado)
2	28/3 TM 30/3 TT	Unidad N°1 Estrategias de Técnica de molde y vaciado	Presentación de la unidad y las características de los moldes rígidos y flexibles sobre piezas blandas y rígidas. Explicación ¿Que modelar y de que Tamaño? <u>TPN°1:</u> Elaboración de un objeto pequeño en arcilla. Visado y plenario para preparar el paso siguiente. Pedido de materiales. (Yeso y provisiones necesarias)
3	30/3 TM 31/3 TT	Unidad N°1	<u>Teórico:</u> refuerzo de cómo se hace el molde y pedido de tres objetos simples para la próxima clase y pedido de silicona y herramientas. <u>Aula:</u> Completan el modelado en arcilla y comienzan el molde. <u>T.PN°2:</u> Terminan el molde rígido del objeto

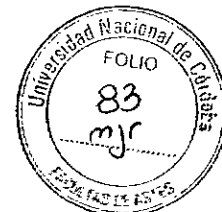

			modelado en arcilla.
4	4/4 TM 6/6 TT	Unidad N°1	<u>Apertura:</u> Nuevamente explicación y asistencia del molde con silicona. <u>T.P.N° 3:</u> Comienzo del Molde de un objeto rígido (de los tres que traen. Se elige uno)
5	6/6 TM 7 TT	Unidad N°1	Terminan el molde y se pide los materiales para el vaciado
6	11/4 TM 20 TT	Unidad N°1	Teórico Características de un vaciado (tipos, ejecución, materiales y herramientas). <u>T.P.N° 4:</u> Vaciado de los dos moldes en yeso, cemento y resina.
7	18/4 TM 21 TT	Unidad N°1	Comienzo de series de Vaciados
8	21/4 TM 27/4 TT	Unidad N°1	Vaciado y arreglos de copias
9	25/4 TM 28/4 TT	Unidad N°1	Arreglos de copias
10	28/4 TM 5/5	Unidad N°1	<u>PARCIAL N°1</u> Entrega de lo realizado.
11	3/5 TM 6/5 TT	Unidad N°2 El objeto escultura y su relación con el espacio	Introducción al trabajo con objeto Clasificación de objetos: Objetos modificados. (Clasificación propuesta por A. Giunta) Pedido de materiales para el laboratorio y lo que vamos a realizar en él <u>RECUPERATORIO UNIDAD N°1</u>
12	5/5 TM	Unidad N°2	<u>TPN° 5</u> Laboratorio: pruebas de diferentes uniones

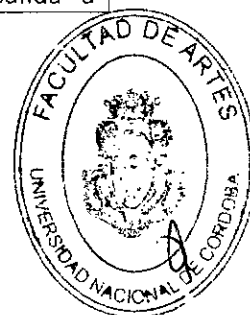

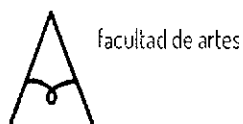

Universidad
Nacional
de Córdoba

	12/5 TT		
13	10/5 TM 13/5 TT	Unidad N°2	Laboratorio Puesta en común. Plenario (Si se atrasan con paros será de una clase.)
14	12/5 TM 19/5 TT	Unidad N°2	<u>Teórico</u> : Recordatorio de la clase numero 11 <u>TPN°6</u> : Elaboración del primer "objeto artístico" Visado de entrega y plenario.
15	17/5 TM 20/5 TT	Unidad N°2	<u>TPN° 7</u> Elaboración del 2° objeto artístico.
16	19/5 TM 1/6 TT	Unidad N°2	<u>PARCIAL N°2</u> Tercer objeto
17	31/5 TM 2/6 TT	Unidad N°3 La Referencia al espacio circundante. Otros materiales y procedimientos no convencionales	Teórico: Introducción al trabajo espacial Libro: Medio siglo de arte Ultimas tendencias 1955 – 2005. Recopilador Javier Maderuelo. Cap.3 (Pág. 47 a 65) La idea del espacio de Javier Maderuelo Cap1 y 2 (Pág. 11 a 54) <u>RECUPERATORIO UNIDAD N° 2</u>
18	1/6 TM 8/6 TT	Unidad N°3	<u>TPN° 7</u> Ejercicios: Modificar el aula proponiendo nuevos recorridos con objetos que se encuentren en el lugar. Plenario comienzo de las propuestas en grupo Tarea: TPN°8: Dibujo proyectual de situaciones espaciales con objetos. Pedido de materiales.
19	6/6 TM	Unidad N°3	Se tendrá en cuenta para esta Unidad la visita de un artista local como referente o la salida a

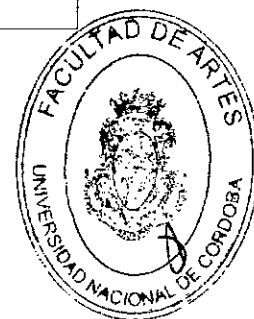

Universidad
Nacional
de Córdoba

	9/6 TT		vivenciar una puesta que aporte a la temática (tendremos que buscar a quien Invitar o visitar)
20	8/6 TM 15/6 TT	Unidad N°3	TN°8: Proyecto grupal. "Realización de un trabajo espacial como forma artística." Dibujo, maqueta , obra PRESENTACIÓN GRUPAL DEI TRABAJO ESPACIAL en dibujo y la tarea individual de la clase numero 18 Por comisiones
21	13/6 TM 16/6 TT	Unidad N°3	TN°9: PRESENTACIÓN GRUPAL DEI TRABAJO ESPACIAL en maqueta Por comisiones
22	15/6 TM 22/6 TT	Unidad N°3	PARCIAL N°3: (Dividido en varias clases por la cantidad de grupos) PRESENTACIÓN GRUPAL DEL TRABAJO ESPACIAL en tamaño real 4 grupos A todos los docentes.
23	23/6 TM 23/6 TT	Unidad N°3	PARCIAL N°3: PRESENTACIÓN GRUPAL DEL TRABAJO ESPACIAL en tamaño real 4 grupos A todos los docentes
24	27/6 TM 29/6 TT	Unidad N°3	PARCIAL N°3: PRESENTACIÓN GRUPAL DEL TRABAJO ESPACIAL en tamaño real 4 grupos A todos los docentes
25	29/6 TM 29/6 TT	Unidad N°3	RECUPERATDRIO (2 clases si son muchos grupos).
26	4/7 TM 6/7 TT	Unidad N°3	RECUPERATORIO
27	6//7 TM	Unidad N°3	Firma de libretas

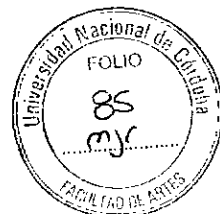
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

	7/7 TT		

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018

HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: **ARTES VISUALES**

Carrera/s: **LICENCIATURA EN ARTES VISUALES**

Plan/es: 2014

Asignatura: **TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ARTES**

Año Curricular: Segundo año de la carrera.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Mgter. Carolina Romano**

Prof. Asistente: ----

Prof. Ayudante: ----

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Lic. Ana Sol Alderete

Lic. Emilia Casiva

Lic. Sofia Menoyo

Distribución Horaria:

Turno y comisión únicos:

- **Lunes de 11 a 14 hs.**

Lugar de cursado:

- **Aula 1. Pabellón Haití**

Horarios de consulta:

- **Lunes de 14 a 15:30 hs.**
- **Miércoles de 13:30 a 15 hs. (previa concertación)**

Correo electrónico de la Cátedra:

- **tallerdeinvestigacionenartes@gmail.com**

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ARTES

Profesora titular: Magister Carolina Romano

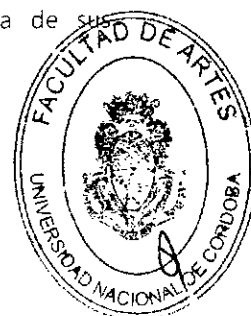
Breve presentación

El *Taller de investigación en artes* espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de los métodos, las herramientas y las técnicas con las cuales podemos desarrollar conocimientos en un ámbito específico que acordamos llamar arte. Su dinámica será la de un taller lo cual exige, a los alumnos, una participación activa en cada encuentro a la vez que ser receptivos con dinámicas procesuales y colectivas de trabajo y, al equipo docente, interpelar los modelos exclusivamente expositivos para generar actividades donde la lectura, la descripción e interpretación de fuentes de diversa índole y la escritura sean concebidos como operaciones materiales que requieren de saberes y destrezas prácticos, en tanto toda teoría los involucra.

Fundamentación del Programa

Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 2º año del Ciclo Básico Común de la Licenciatura en Artes Visuales forma parte, a su vez, del Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando en primer término sus dimensiones antropológica, histórica y social, pero se diferencia de las asignaturas del Área por su carácter de Taller que, desde su etimología, apela a una modalidad práctica de producción que supone la adquisición de destrezas y saberes ligados a un oficio, por una parte, y el despliegue de esas adquisiciones en un ámbito de trabajo organizado, por otra. Estas cuestiones son de nodal importancia en una materia que se estructura a partir de tres supuestos fundamentales: *i.* la construcción de conocimientos sólo puede desarrollarse articulando la teoría y la práctica, *ii.* no es posible enseñar a investigar aplicando un repertorio de métodos de validez general, *iii.* el desarrollo de conocimientos disciplinares no puede efectuarse de modo cabal sin diálogos con saberes producidos en otros espacios disciplinares y en el espacio cultural donde se despliega. Nos referiremos brevemente a estos supuestos y la forma en que modelan esta propuesta académica:

i. Desde diversos ámbitos se ha interpelado la idea de que hay prácticas que pueden separarse de la teoría y, en sentido opuesto, que existen teorías que pueden ser pensadas independientemente de las prácticas. Autores como de Certeau (2000) o Chartier (1996, 2006) han argumentado convincentemente acerca de cómo la teoría es siempre el resultado prácticas y cómo las prácticas involucran conjeturas teóricas. Con ello se han impugnado no sólo las nociones que conciben que de la práctica artística sólo podemos obtener conocimientos prácticos y de la teoría sólo conocimientos teóricos ajenos a toda materialidad o corporalidad, sino también las ideas que suponen que sus mediaciones no las afectan. A partir de estas premisas uno de los desafíos de esta propuesta radica en pensar las prácticas -de búsqueda, registro y sistematización de fuentes, así como las de lectura y escritura- como operaciones que sólo pueden desarrollarse y enriquecerse a partir de la reflexión teórica y concebir a la teoría como un proceso resultante de prácticas. ¿Qué operaciones son necesarias para registrar ciertas intuiciones y, luego, formalizarlas? ¿De qué modo puede interpretarse una teoría, que tipo de mediaciones son necesarias para poder sistematizar, interpelar o tomar alguna de sus

herramientas para indagar sobre un objeto específico o ponderar la validez de sus postulados? ¿Es posible que diversas prácticas de lectura permitan el conocimiento de aristas diferentes de un corpus teórico? ¿Puede la teoría poner en duda o incluso generar cambios en las prácticas cotidianas?

ii. Algunas perspectivas asumen que es posible enseñar a investigar aplicando un repertorio de métodos de validez general, por el contrario, esta propuesta parte de la idea que sostiene que el diseño y la validación de los métodos se desprende de las relaciones entre las partes de un proyecto -el objeto que pretende conocer, las herramientas que diseña para eso, los propósitos e intereses de quienes los llevan adelante (Maxwell 1996 y Denzin & Lincoln, 1994)- y, finalmente, de todos los términos mencionados con el contexto en donde planea desarrollarse. El carácter relacional que prima en esta concepción es particularmente importante, aunque no sólo, en el análisis de fenómenos donde los *datos sensibles* son centrales (sonidos, imágenes y movimientos en el caso del arte; fluidos, tejidos, olores en el de la medicina; huellas e indicios en la pesca o la historia) y donde el comportamiento de esos datos es *fluctuante*. A diferencia de objetos que permiten validaciones basadas en su mayor grado de mensurabilidad, predictibilidad y cuantificación, los objetos artísticos tienen cualidades específicas que los vinculan con *rasgos particulares*. A partir de esto el programa del Taller privilegiará el estudio de herramientas y métodos vinculados con lo que Ginzburg ha denominado *paradigma de inferencias indiciales* donde la búsqueda de conocimiento se sustenta en la consideración de rasgos cualitativos, es decir: casos, situaciones, documentos y obras *en cuanto individuales* y que, por eso mismo, alcanzan resultados con un *margen insuprimible de aleatoriedad* (1). La ausencia de un método que pueda utilizarse a-priori o que pueda ser diseñado con independencia de su objeto permite formular los siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de diseños de investigación pueden elaborarse para investigar objetos o prácticas artísticos? ¿Qué herramientas y técnicas sería pertinente construir para conocerlos? ¿Cómo pueden generarse criterios de validación para estos procesos y procedimientos?

iii. Aunque del apartado anterior se desprende una evidente la preocupación por generar estrategias adecuadas que permitan conocer cuestiones atinentes al campo disciplinar específico de las artes, la fundamentación del presente programa sostiene que esos propósitos pueden llevarse a cabo de manera cabal si el espacio disciplinar dialoga y se pone a prueba con herramientas desarrolladas en otros ámbitos disciplinares y en el contexto de la praxis vital en el cual se genera.

(1) Siguiendo a Ginzburg este paradigma, ligado a lo que los griegos identificaban con la *Mētis*, se diferencia del *galileano* que logró, a partir de una larga sedimentación en la historia de occidente, identificarse con el rigor y la calidad del saber científico con atributos tendencialmente anti-anthropocéntricos y anti-anthropomórficos. De todos modos, aun cuando la diferenciación de esos paradigmas continúa siendo explicativa, el desarrollo de las ciencias naturales o experimentales ha demostrado que sólo pueden alcanzar una certidumbre probabilística, que no elimina el principio de incertidumbre. Por otro lado, el desarrollo en las ciencias humanas y artísticas ha generado herramientas extremadamente versátiles que permiten adecuaciones y reajustes de los modelos cualitativos que pueden aspirar a grados sucesivos y provisionales de aproximación a la realidad que aspiran a validarse académicamente en función de sus relaciones con el objeto del cual se ocupan y del contexto en el cual se despliegan. Con esto, no sólo se anula la pretensión de jerarquía de los saberes lógicos sobre los conjeturales sino que puede afirmarse que la construcción de conocimientos no puede ser codificada en un conjunto de pautas metodológicas universales.

Dos casos pueden ejemplificar lo expuesto. El primero se refiere a los aportes y discusiones elaborados en el campo del arte sobre los archivos (2) que actualmente acuerdan, aún con matices diferenciales, en concebir al archivo como una cuestión conflictiva, ámbito de producción siempre renovado, que de ninguna manera puede concebirse como espacio que preserva documentos exclusivamente. Estas discusiones -(Carnevale, 2010), (Barriandos 2011), (Jacoby, 2011), (Longoni y Freire, 2009), (Rolnik, 2010), (Giunta, 2010) por referir sólo algunas- sobre el asunto son sumamente prolíficas y sugerentes por todo lo que han contribuido para pensar los nexos entre el arte y la política, el arte y la ética implicada en las tareas de curaduría a partir de los archivos, etc. Los abordajes mencionados, elaborados en el campo disciplinar de las artes, dialogan con aportes efectuados desde otras perspectivas disciplinares: la historiografía que ha propuesto al archivo como *laguna problemática* que debe ser interrogada (De Certeau, 2006); la antropología que otorga una centralidad inédita al cuerpo como *lugar de las imágenes* (Belting, 2007); los estudios culturales que partiendo de un reservorio iconográfico puntual: el *Atlas Mnemosyne* consienten en pensar los documentos iconográficos como *fósiles en movimiento y montaje de la memoria* revelando las tensiones presentes en las imágenes archivadas: historia/ anacronismo, documento/ acontecimiento y memoria/ olvido (Didi Huberman, 2009). El segundo caso, lo constituyen los aportes de artistas y teóricos que generan conocimientos sobre el arte que contribuyen a una especialización cada vez mayor del campo disciplinar pero, al mismo tiempo, sostienen una acendrada vigilancia epistemológica respecto de los efectos de esa especialización al evitar que se produzca como un hecho aislado sin vasos comunicantes con el medio cultural donde se despliega (3).

-
- (2) La referencia alude a los archivos que se generan a partir del intento de los artistas desde los años '60 de documentar y conservar registros de prácticas que excedían por mucho los límites tradicionales del arte hasta el momento. Para un panorama detallado de ese proceso puede consultarse el trabajo de Freire y Longoni (Freire/ Longoni, 2009).
- (3) Proyecto *Venus a Dark Room* de Roberto Jacoby son ejemplos significativos para dimensionar la voluntad de los artistas por generar proyectos de gran complejidad y sofisticación poética a la vez que sostener la determinación de que esas propuestas entablen con su entorno vasos comunicantes que posibiliten: dudar de ciertos supuestos naturalizados en el espacio social y redefinir o interpelar seguridades sobre el arte que deben ser problematizadas. En el espacio de la producción teórica sobre el arte interesan especialmente a este planteo obras como las de Reinaldo Laddaga -*Estética de la emergencia o Estética de laboratorio*- que reniegan de abordajes especulativos sin anclaje en las operaciones concretas que llevan adelante los artistas y, al contrario, logran construir una teoría con rigor académico en base al análisis de la materialidad formal de objetos y prácticas que efectivamente éstos proponen.

Objetivo general:

- Procurar el conocimiento y la comprensión de conceptos y herramientas que permitan a los alumnos iniciarse en la práctica de la investigación en el espacio disciplinar de las artes.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre el lenguaje como un proceso que implica codificaciones y decodificaciones para indagar sobre las relaciones entre formas y significados que permitan dimensionar la *no neutralidad* de las técnicas y tipos de registro.
- Interpelar la noción de archivo como ámbito inerte para desarrollar procesos de búsqueda de documentos y fuentes diversas *explicitando los propósitos y precisando las preguntas* que guían la actividad de pesquisa.
- Comprender el *carácter relacional* de las diferentes partes de un diseño de investigación cualitativo y de esas partes con el sujeto que indaga y el contexto donde se desarrolla el trabajo de búsqueda.
- Pensar en las mediaciones y los efectos que éstas tienen en los procesos de lectura, escritura y recolección y análisis de fuentes.
- Estimular actitudes de *vigilancia epistemológica* respecto de los supuestos no explicitados que intervienen en cualquier actividad de exploración, interpretación y formulación relativa a un diseño de investigación.

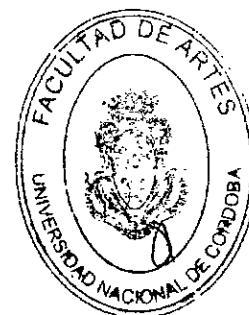
Contenidos

Unidad I: Sistemas de símbolos. Codificar y decodificar

Codificación y decodificación. La relación entre los significados y las formas materiales. Diversos tipos de registros: muestreo, recolección y análisis de datos cualitativos. Técnicas y registros de experimentación. Relaciones entre arte y escritura: el caso del Arte Correo en América Latina. Archivo Biopsia. Algunos procesos y técnicas de registro: audiovisuales, sonoros, visuales, observación etnográfica, entrevista, etc. La no neutralidad de las técnicas. Registros escritos: textos descriptivos e interpretativos, hermenéutica y morfología. Escritura de memos y comunicaciones.

Bibliografía de lectura obligatoria

- CAMNITZER, Luis (2012), "La Enseñanza del arte como fraude", Bogotá: texto de la conferencia del artista en el marco de su exposición en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Bogotá, marzo de 2012.
- CAMNITZER, Luis (2000), "Codificar/decodificar" en *Arte y Enseñanza: la ética del poder*, Madrid: Casa de América, pp. 15-18.
- CAMNITZER, Luis (2010), "Oda a la patada" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 2, pp.177-178.
- CAMNITZER, Luis (2012), "La enseñanza del arte como fraude", texto de la conferencia del artista en el marco de su exposición en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Bogotá, publicado en Esfera Pública, <http://esferapublica.org/nfblog/la-ensenanza-del-arte-como-fraude/>
- PADÍN, Clemente: "Informe 2010: Poesía experimental" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 2, pp.151-153.
- VIGO, Antonio, "La calle: escenario del arte actual" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 2, pp.154-158.
- [*]MAXWELL, Joseph (1996), "Decisiones acerca del muestreo: dónde, cuándo, quién y qué", *Decisiones acerca de la recolección de datos* "Decisiones y estrategias acerca del análisis de datos cualitativos" en *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*, Londres: Sage Publicatios. pp 5-14 de la traducción del Capítulo 5, [Traducción de María Luisa Graffigna].

Unidad II: Arte y archivos

Archivos: conceptos y perspectivas. Tipos de archivo. Poéticas de archivo: el caso de Tucumán Arde. Archivos digitales de documentos de arte argentino y latinoamericano: Documentos del Arte Latinoamericano y Latino de Siglo XX del ICAA (Centro Internacional de Artes de las Américas) y Centro Virtual de Arte Argentino (Centro Cultural Recoleta). Procesos de búsqueda en los archivos: técnicas de búsqueda y registro de información. La escritura de ponencias y artículos breves.

Bibliografía de lectura obligatoria

BLASCO GALLARDO, Jorge (2010) "Museografiar archivos como una de las malas artes: el indefinido espacio entre el museo, el archivo y la exposición", en Errata. Revista de Artes Visuales, año I, n° 1, pp. 73-91.

CARNEVALE, Graciela (2010), "Algunas Reflexiones Sobre El Archivo" en: <http://esferapublica.org/nfblog/tucuman-arde/> el 15/02/2015.

LONGONI, Ana, "Capítulo 3. El mito de Tucumán Arde" en: Vanguardia y revolución. Arte de izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp. 63-77.

[*]SAUTU, Ruth et Alt. (2005), "Anexo II: Algunas sugerencias acerca de los contenidos de una ponencia/artículo en Ciencias Sociales" en *Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO-, pp. 173-180.

Unidad III: Arte y proyectos de indagación

La investigación en el campo disciplinar de las artes. Paradigmas de conocimiento: paradigma galileano, paradigma de inferencias indiciales. Procesos cualitativos de investigación en artes: un modelo interactivo. Relaciones entre los diferentes elementos de un proyecto artístico/académico. Ajustes entre las diferentes partes: el *modelo de las bandas elásticas*. La escritura de una propuesta de investigación preliminar.

Bibliografía de lectura obligatoria

GINZBURG, Carlo (1999), "Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales" en *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia*, Barcelona: Editorial Gedisa, pp. 138-175.

MAXWELL, Joseph (1996), "Un modelo para el diseño de investigación cualitativo" en *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*, Londres: Sage Publications, pp. 1-13, [Traducción de Maria Luisa Graffigna].

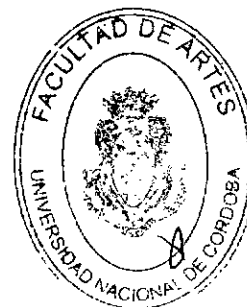
[*] Selección de textos Bibliográficos según el eje de indagación elegido: Observación participante, Análisis de fuentes documentales, Análisis de obra.

[*]SAUTU, Ruth et Alt. (2005), "Apéndice Capítulo III: Guía de pautas para la redacción de un proyecto de investigación" y "Anexo I: Algunas ideas a tener en cuenta cuando se escribe una propuesta de investigación" en *Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO-, pp. 161-163 y 163-170.

(4) Notas sobre la bibliografía obligatoria:

Los materiales señalados con un asterisco [*] corresponden a las instancias de **Trabajos Prácticos**.

Como puede desprenderse, la bibliografía de lectura obligatoria para cada unidad es sumamente discreta. Esto se fundamenta en que se espera que el trabajo sobre esos textos sea intensivo y exhaustivo. No obstante lo cual se sugieren otros materiales en el apartado de **Bibliografía ampliatoria** que puedan complementar y complejizar los textos específicos en función de los intereses de los alumnos, que pueden solicitar, a su vez, otros materiales.

Esquema general

Unidad	U I	U II	U III
Contenidos específicos	*Codificación y decodificación. *Relación entre significados y formas. *Diversos tipos de registros de datos cualitativos. *Técnicas y registros de experimentación. *Relaciones entre arte y escritura. Archivo Biopsia. *Algunos procesos y técnicas de registro. Registros escritos. *Descripción e Interpretación. *Escritura de los registros.	*Archivos: conceptos y perspectivas. Tipos de archivo. *Poéticas de archivo. *Archivos digitales de documentos de arte argentino y latinoamericano. *Procesos de búsqueda en los archivos: técnicas de búsqueda y registro de información. *Escritura de artículos y comunicaciones.	*Investigación en el campo disciplinar de las artes. *Paradigmas de conocimiento: galileano/ de inferencias indiciales. *Procesos de cualitativos de investigación en artes: un modelo interactivo. *Relaciones entre los diferentes elementos de un proyecto artístico/académico. *Escritura de una propuesta de investigación.
Contenidos transversales	Procesos de lectura de textos: estrategias de síntesis e interpretación Procesos de recolección de datos: estrategias de sondeo, búsqueda y sistematización Procesos de registro de datos: técnicas de registro Técnicas y procesos de escritura		
Palabras clave	Códigos, registros, técnicas de registros	Archivos, tipos de archivos, poéticas de archivos	Proyectos cualitativos, modelos interactivos, perspectiva relacional de diseño de una investigación
Cronograma tentativo	3 clases taller:	2 clases-taller.	3 clases-taller
Evaluaciones	Trabajo Práctico 1. U I	Trabajo Práctico 2. U II	Trabajo Práctico 3. U III
	1° Parcial. U I y U II		2° Parcial U III

Metodología de trabajo

El trabajo que se propone desde esta asignatura intercalará diversas actividades y metodologías de trabajo según los conceptos propuestos y los objetivos planteados:

- **Actividades de exposición y explicación** de conceptos nodales, perspectivas de los autores analizados, contextualización de sus propuestas que permitan un zócalo o espacio de acuerdos básico sobre el cual plantear las actividades del taller. Como puede deducirse los contenidos de cada unidad se refieren a un "caso" que problematiza las nociones consideradas.
- **Talleres de lectura:** en estas instancias se realizarán actividades de *muestreo* o identificación de las palabras clave de un texto, *comprensión* o identificación de las estructuras gramaticales y sus significados proposicionales e *interpretación* tendiente a desarrollar habilidades para receptor los textos como mensajes organizados que conectan determinada intención del autor con determinada estructuración y realización discursiva.
- **Talleres de descripción e interpretación de imágenes:** en estas actividades se contrastarán la descripción de algunos elementos formales presentes en las imágenes con la descripción de su *tema*, *tipos* y la *técnica* y *procedimientos* con las que fueron realizadas para aproximarse y comenzar a inferir algunos elementos de su poética.
- **Trabajos grupales de exploración, búsqueda y registro de fuentes de diversa índole:** objetos de la cultura visual en la vida cotidiana, documentos, producciones artísticas, etc.
- **Actividades de escritura** con pautas de desarrollo según el texto que deba elaborarse: memos, notas, comunicaciones, artículos breves, esquemas o propuestas de proyectos.
- **Debates y puestas en común** que colaboren en la revisión, elaboración de ajustes y construcción de nuevos interrogantes.

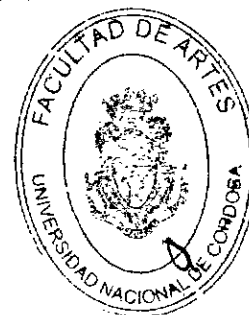
Bibliografía ampliatoria:

U I

- BELTING, Hans (2007), "Medio, imagen, cuerpo. Introducción al tema" en *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz Editores, pp. 13-71.
- BURKE, Peter (2005), "La cultura material a través de las imágenes" en *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Crítica, pp. 101-128.
- CHARTIER, Roger (2006) "Introducción" en *Inscribir y borrar cultura escrita y literatura: siglos XI-XVIII*, Buenos Aires: Katz Editores, pp-9-17
- DE CERTEAU, Michel (2000), "Una actividad desconocida: la lectura" y "El sentido "literal": producto de una élite social" en *La invención de lo cotidiano. V I. Artes de hacer*, México D. F., Universidad Iberoamericana, pp.180-185.
- GOODMAN, Nelson (2010), "El arte el entendimiento" en *Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos*, Madrid: Paidós.
- CAMNITZER, Luis, GONZÁLEZ, María del Carmen y QUIRÓS, Sofía, *Guía para maestros*, New York: The Solomon R. Guggenheim Foundation, 2014.

U II

- ROLNIK, Suely (2010), "Furor de archivo" en Errata. Revista de Artes Visuales, año I, n° 1, pp. 38-53.
- FREIRE, Cristina y Ana LONGONI (Org.) (2009) *Conceptuolismos del Sur/Sur*, Sao Paulo, Annablume/USP-MAC/AECID.

GIUNTA, Andrea (2010), "Archivos. Políticas del conocimiento en el arte de América Latina" en Errata. Revista de Artes Visuales, año I, n° 1, pp. 20-37.

DIDI HUBERMAN (2009), Georges, "El montaje *Mnemosyne*: cuadros *fusées*, detalles, intervalos" en *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Madrid, Abada Editores. Pp.410-458.

BARRIENDOS, Joaquín (2011), "Museos de Arte, Políticas de Archivo y Burocracia (Posestructuralista)" en: *Revista Blanco sobre Blanco: Miradas y lecturas sobre artes visuales*. Buenos Aires, No. 1, Septiembre.

U III

JACOBY, Roberto (2011), [Selección de textos y entrevistas] en LONGONI, Ana (Coord.) *El deseo nace del derrumbe. Roberto Jacoby. Acciones, conceptos, escritos*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011.

LADDAGA, Reinaldo (2010), "Una ecología en el suburbio" en *Estética de Laboratorio*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, pp.125-154.

LADDAGA, Reinaldo (2006), "Parques, caminatas, festivales" en *Estética de la emergencia*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, pp. 69-98.

U I, II y III

DENZIN, Norman & LINCOLN, Yvonna (1994), *Handbook of Qualitative Research*, Londres: Sage Publications.

MAXWELL, Joseph (1996), *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*, Londres: Sage Publications. [Traducción de María Luisa Graffigna].

SAUTU, Ruth et Alt. (2005), *Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO.

7. Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:
Régimen de alumnos y Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Se realizarán 3 (tres) Trabajos Prácticos (grupales) y 2 (dos) Parciales escritos individuales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y las prácticas planteadas en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregaran al alumnado durante el cursado, al menos 7 días antes de cada evaluación.

El promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos corresponde al 40% de la nota final, mientras que el promedio de las calificaciones de los Parciales constituye el 60% de la nota final.

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos escritos y orales y del parcial tendrán en cuenta:

- claridad y coherencia conceptual;
- capacidad de síntesis;
- capacidad de gestión y recopilación de la información;
- compromiso en el proceso de investigación;
- corrección en la redacción y presentación;
- puntualidad en la entrega según las fechas estipuladas.

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Condición de libres:

- Aprobar la instancia escrita y oral del examen final.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de cuatro minutos que vincule al menos dos contenidos de Unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre la ponencia y el resto del programa.

Examen de alumna/o libre

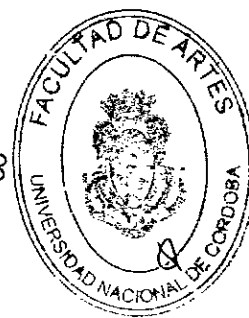
Quienes no cumplan con alguno de los requisitos anteriores será considerado alumna/o libre.

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un teórico escrito planteado a partir de la bibliografía trabajada en el semestre. Si su nota fuera inferior a 8 (ocho) deberá pasar a una instancia oral.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: No corresponde

Mgter. Carolina Romano

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

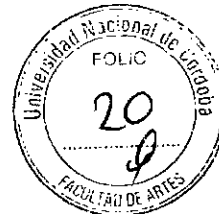
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales /Plan 2014

Asignatura: ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL ARTE

Año lectivo: 2° año.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Carolina Romano

Prof. Adjunta: Mgter. Marta Fuentes

Prof. Ayudante B: Dra. María Alejandra Perié

- Adscriptos:

Lic. Paulina Iglesias

Lic. Manuel Molina

- Ayudante Alumna:

Sung Heredia Baek

Lugar

Microcine- Pabellón Haití

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 14 a 17 hs.

Consultas: (previa concertación vía correo electrónico)

Profesoras: Marta Fuentes/ Carolina Romano. Lunes de 14:30 hs. a 15:30 hs.

Sala de lectura de Biblioteca de Artes.

Correo electrónico: elementosparaunateoriadelarte@gmail.com

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Breve presentación

La materia *Elementos para una teoría de las artes* espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de algunos de los conceptos nodales atinentes al espacio específico que acordamos llamar arte.

Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 2º año del Ciclo Básico Común de la Licenciatura en Artes Visuales forma parte, a su vez, del Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando en primer término sus relaciones con lo que no es arte y en ese sentido su programa se construye considerando el aporte de estudiosos que desarrollan sus propuestas desde diferentes áreas disciplinares: antropología, filosofía, historia y sociología. Considerando los diversos aportes disciplinares reseñados propone *una* perspectiva sobre la teoría del arte que no pretende ser objetiva, neutra, ni definitiva. Por el contrario, esta propuesta se estructura en función de un diagnóstico sobre las manifestaciones del arte contemporáneo y algunos de sus problemas más relevantes.

Fundamentación del Programa

El programa de la asignatura se estructura a partir de un eje general orientado por el debate tensionado entre la autonomía y heteronomía del arte. Desde el Siglo XVIII, donde el arte en Europa se constituye como espacio autónomo de producción junto con el desarrollo de diversas teorías que reflexionarán sobre él: la crítica, la estética y la historia del arte, pasando por los planteos del *arte por el arte* del Siglo XIX, el virulento ataque a esa autonomía desplegado por los movimientos históricos de vanguardia, las reediciones de esos cuestionamientos por las expresiones *neovanguardistas* hasta el arte contemporáneo, diversas prácticas se han desarrollado sobre la certeza de la autonomía como garantía emancipatoria o, por el contrario, intentando trascender el espacio del arte con una voluntad utópica de fundirse con la praxis vital. Este eje, posible entre otros, se considerará a partir de tres bloques que tienen el propósito de problematizar la dicotomía entre: lenguaje-sociedad, forma-contenido y autor-productor.

De tal suerte la *Unidad I* centra sus reflexiones sobre el surgimiento de la autonomía de la praxis artística y la teoría sobre esa práctica en un momento histórico específico. También pretende analizar las aporías o tensiones implicadas en la forma en que actualmente pensamos las relaciones del arte con la cultura y la sociedad donde se desenvuelve. La *Unidad II* aborda la tensión entre autonomía y heteronomía considerando fundamentalmente el concepto de forma y sus usos en algunas producciones y teorías contemporáneas. También se abordan las nociones históricas del concepto de forma que todavía se superponen o solapan en los análisis vigentes sobre las artes visuales. La forma como concepto que necesariamente debe articularse tanto con sus instrumentos de reproducción o "activación" y su "operatividad" cultural. La *Unidad III*, discute ciertas construcciones de la figura de artista, centrándose en las ideas "genio", "autor", "creador increado", "productor", etcétera, y sus implicancias en el arte moderno y las vanguardias de comienzos de siglo XX así como su vigencia o modificación en el escenario contemporáneo.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los núcleos problemáticos de cada unidad se proponen como recortes parciales que no pretenden generar visiones totalizadoras, pero que sin embargo, asumen posiciones que cuestionan un pluralismo indiferente según el cual cualquier producción artística tiene valor *a-priori* y cualquier teoría iguales posibilidades descriptivas, interpretativas y analíticas. Por el contrario, esperamos alentar las discusiones fundadas y la crítica como procedimiento respaldado en operaciones reflexivas.

La dinámica de la asignatura y las metodologías de trabajo propuestas se fundamentan en la convicción de la mutua dependencia entre las prácticas y la teoría. La teoría se desarrolla a partir de prácticas de lectura, sistematización de información, conceptualización y análisis y, a la inversa, ninguna práctica se desarrolla sin teorías que la orienten como han analizado autores como de Certeau (2000), Chartier (1996, 2006), Ginzburg (1999) o Goodman (2010). Los trabajos referidos no sólo permiten cuestionar las posiciones que suponen que de la práctica artística sólo podemos obtener conocimientos prácticos y de la teoría sólo conocimientos teóricos ajenos a toda materialidad o corporalidad, sino también las ideas que suponen que sus mediaciones no las afectan. A partir de estas premisas uno de los desafíos de este programa radica en pensar las prácticas –de análisis de imágenes, de lectura, escritura y argumentación oral– como operaciones que sólo pueden desarrollarse y enriquecerse a partir de la reflexión teórica y concebir a la teoría como un proceso resultante de prácticas específicas que deben ser “desnaturalizadas” –sistematización de la información, recopilación de fuentes y datos relevantes, confección de tablas, cuadros comparativos, identificación de conceptos clave, reformulación de preguntas, identificación de hipótesis, etc.–.

La dinámica de la materia requiere una participación activa de los alumnos en cada encuentro, que se verá favorecida si se efectúan las lecturas previas sugeridas. De igual modo los trabajos prácticos están concebidos como instancias de discusión que requieren receptividad respecto de dinámicas procesuales y colectivas de trabajo.

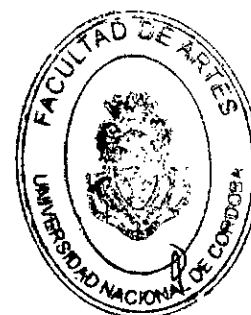
2. Objetivos

Objetivo general:

- Procurar el conocimiento y la comprensión de herramientas conceptuales que permitan a los alumnos iniciarse en los debates atinentes a la teoría del arte en general y de la teoría de las artes visuales en particular.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre la autonomía del arte y de las disciplinas que lo estudian como resultados de un proceso histórico. Considerar las aporías derivadas de ese proceso de autonomía en el momento de su conformación y en los debates actuales que la reconsideran.
- Comprender el carácter relacional de conceptos como imagen y forma considerando sus instrumentos de reproducción como “instrumentos de activación” y su “operatividad” cultural. Asimismo considerando las mediaciones y efectos que éstas tienen en nuestros cuerpos, en el espacio social y la vida cultural donde circulan.
- Considerar la historicidad de las nociones de creatividad y artista, reflexionando sobre las condiciones y condicionamientos sociales de esas nociones. Analizar algunas propuestas atinentes a la figura del autor/ productor y artista. Reflexionar sobre los desarrollos de tales figuras en el ámbito actual de las artes visuales.
- Construir criterios para debatir y argumentar acerca de las diversas problemáticas contemporáneas en relación a los conceptos de creatividad, autor, genio, juicio, valor estético, etc.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I: Arte- autonomía- crisis de la autonomía

La autonomía del arte como proceso histórico. La modernidad: contexto de desarrollo de la crítica, la historia del arte y la estética como disciplinas específicas. La autonomía relativa del arte desde análisis contemporáneos: la política del arte despolitizado en el posmodernismo globalizante.

Unidad II: Representación- forma- operatividad de la imagen

Debates sobre la representación en el arte contemporáneo. La forma-contenido como tensión contingente. Cuestiones intermediales e interculturales. Debates sobre la forma: la forma como categoría plural, cinco conceptos. Las formas y su relación con lo social. Las formas específicas del arte, sus instrumentos de reproducción como "instrumentos de activación" y "operatividad" cultural.

Unidad III: Artista-productor-régimen contemporáneo

La creatividad como concepto histórico. El artista como construcción social desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Crítica de la *vanguardia* al concepto de artista: el artista como productor. Crítica y reconsideración de la figura del artista en el régimen contemporáneo del arte "más allá del aura y de la reproducción técnica".

4. Bibliografía obligatoria discriminada por Unidades.

Unidad I:

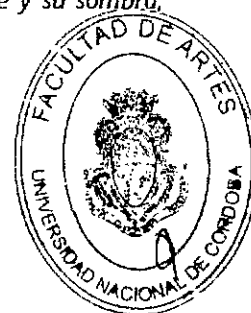
- Bozal, Valeriano (1996), "Los orígenes de la estética moderna" pp.19-32, en *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vol. I, Madrid: Visor, 1999.
- Fernández Vega, José (2006), "Miserias de la autonomía: la política del arte despolitizado", pp. 33-53, en *Lo contrario de la infelicidad: promesas estéticas y mutaciones políticas del arte actual*, Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006.

Unidad II:

- Escobar, Ticio, "El marco incompleto" pp. 106-111, en *Transvisual* -publicación anual del Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones del Centro Cultural Recoleta- Año I - número 1 Buenos Aires: CeDIP diciembre de 2007
- Tatarkiewicz, Wladislaw (1976), "La forma: historia de un término y cinco conceptos", pp.254-278, en *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid: Editorial Tecnos, 2010.

Unidad III:

- Bourdieu, Pierre (1910), "Cuestiones sobre el arte a partir de una escuela de arte cuestionada", pp. 19-42 en *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2010.
- Benjamin, Walter, (1934) "El autor como productor", pp. 1-5, Madrid: Taurus, 1975.
- Perniola, Mario, (2000), "El tercer régimen del arte", pp. 71-84, en *El arte y su sombra*, Madrid: Cátedra, 2002.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5. Bibliografía Ampliatoria

Unidad I:

- Bürger, Peter, (1987) "El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa" en *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona, Ediciones Península, 1995.
- Tatarkiewicz, Wladislaw, (1976) "El arte: historia de un concepto", pp.39-78, en *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid: Editorial Tecnos, 2010.
- Michaud, Yves (2003) *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*, México: Fondo de Cultura Económica, 2007

Unidad II:

- Williams, Raymond (1977), "Las formas", pp.213-219, en *Marxismo y Literatura*, Barcelona: Ediciones Península, 2000.
- Chartier, Roger (1994), "Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen" en *Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin*, Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1996.
- Ibarlucía, Ricardo (2012), "¿Para qué necesitamos las obras maestras?" en *Boletín de Estética*, Año VIII, junio de 2012, n° 20, Centro de Investigaciones Filosóficas, Programa de estudios en Filosofía del Arte, en <http://www.boletindeestetica.com.ar/boletines/Boletin-de-Estetica-20.pdf>

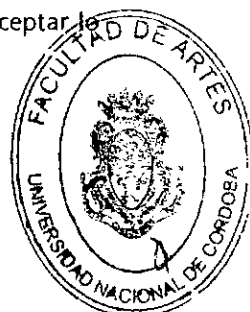
Unidad III:

- Tatarkiewicz, Wladislaw, (1976), "La creatividad: historia de un concepto", pp.279-300, en *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid: Editorial Tecnos, 2010.
- Bourdieu, Pierre (1984), "¿Y quién creó a los creadores?", pp. 159-169 En *Sociología de la cultura*, México, D.F.: Grijalbo- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990.
- Foster, Hall (1996), "El artista como etnógrafo" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Ediciones Akal, 2001.
- Benjamin, Walter (1936), *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, Mexico D.F: Editorial Itaca, 2003

6. Propuesta metodológica:

El trabajo que se propone desde esta asignatura intercalará diversas actividades y metodologías de trabajo según los conceptos propuestos y los objetivos planteados:

- **Actividades de exposición y explicación** de conceptos nodales, perspectivas de los autores analizados, contextualización de sus propuestas que permitan un zócalo o espacio de acuerdo básico sobre el cual plantear las actividades de cada encuentro.
- **Actividades de orientación para la lectura:** en estas instancias se realizarán actividades de *muestreo* o identificación de las palabras clave de un texto, *comprensión* o identificación de las estructuras gramaticales y sus significados proposicionales e *interpretación* tendiente a desarrollar habilidades para receptor lo

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

textos como mensajes organizados que conectan determinada intención del autor con determinada estructuración y realización discursiva.

- **Actividades de descripción e interpretación de imágenes:** en estas actividades se contrastarán la descripción de algunos elementos formales presentes en las imágenes con la descripción de su *tema, topos y la técnica y procedimientos* con las que fueron realizadas para aproximarse y comenzar a inferir algunos elementos de su poética.
- **Trabajos grupales de exploración, búsqueda y registro de fuentes de diversa índole:** objetos de la cultura visual en la vida cotidiana, documentos, producciones artísticas, etc.
- **Actividades de escritura** con pautas de desarrollo según el texto que deba elaborarse: memos, notas, comunicaciones, artículo breves.
- **Debates y puestas en común** que colaboren en la revisión, elaboración de ajustes y construcción de nuevos interrogantes.

7. **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos en: <http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%A9gimen-de-alumnos.pdf> y Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo en: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Se realizarán 2 (dos) Trabajos Prácticos Grupales y 2 (dos) Parciales Escritos Individuales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y las prácticas planteadas en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregaran al alumnado durante el cursado.

El promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos corresponde al 40% de la nota final, mientras que el promedio de las calificaciones de los Parciales constituye el 60% de la nota final.

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos escritos y orales y del parcial tendrán en cuenta:

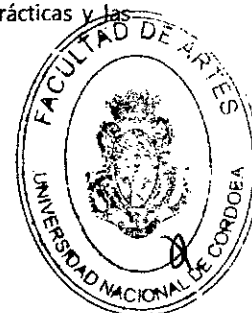
- claridad y coherencia conceptual;
- capacidad de síntesis;
- competencia para generar relaciones
- aptitud para buscar y recopilar información relevante en función de ciertos interrogantes;
- compromiso en el proceso de investigación;
- corrección en la redacción y presentación de trabajos y/o evaluaciones;
- capacidad de transferencia de las categorías o conceptos trabajados al análisis de obras contemporáneas.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Condición de libres:

- Aprobar la instancia escrita y oral del examen final.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de cuatro minutos que vincule al menos dos contenidos de Unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre la ponencia y el resto del programa.

Examen de alumna/o libre:

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos anteriores será considerado alumna/o libre.

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un EXAMEN teórico escrito planteado a partir de la bibliografía del programa para luego, realizar una defensa oral de su examen escrito. Si la nota del escrito fuera igual o superior a 8 (ocho) podrá optar por no realizar la instancia oral.

9. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: No corresponde

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

10. Cronograma tentativo

Esquema general Unidad

U I

U II

U III

Contenidos específicos

*La autonomía del arte como proceso histórico.
*La modernidad: contexto de desarrollo de la crítica, la historia del arte y la estética como disciplinas específicas.
*La autonomía relativa del arte desde un análisis contemporáneo.
*Paradojas y aporías de la autonomía en el posmodernismo globalizante.

*La representación como noción tensionada entre la autonomía y el espacio extra-artístico.
*Diferentes definiciones de forma: Problemas y tensiones de un concepto.
*La autonomía en entredicho. La forma contemporánea ante el avance de dos frentes invasores: contenidos y formas extra-artísticos.
*La forma: categoría plural, su relación con lo social.

*El artista como construcción social desde la perspectiva de Pierre Bourdieu.
*Crítica de la vanguardia al concepto de artista: el artista como productor.
*Crítica contemporánea: la figura del artista en los paradigmas moderno y contemporáneo del arte.
*El artista en el régimen moderno: el problema de la singularidad del artista y credibilidad del arte

Contenidos transversales

Procesos de lectura de textos: estrategias de comprensión, contextualización e interpretación
Procesos de análisis e interpretación de producciones visuales contemporáneas.
Síntesis, sistematización, comparación, contrastación y relación de nociones teóricas para la interpretación de producciones estéticas.
Procesos de ajuste de los contenidos trabajados y formulación de nuevos interrogantes
Procesos de escritura.

Palabras clave

Modernidad
Autonomía: Salones,
Crítica, Estética,
Historia del arte
Crítica a la autonomía
en la tardomodernidad

Representación.
Forma
Instrumentos de
reproducción de las formas
visuales
Circulación cultural de la
imagen

Artista
Creador inculcado
Autor como productor
Artista
La autoridad autoral en las
producciones visuales
contemporáneas

Cronograma tentativo de Teóricos:

Unidad I:
02 agosto
09 agosto

Unidad II:
16 agosto
23 agosto
06 septiembre (teórico
Integrador U I y U II)

Unidad III:
20 septiembre
04 octubre
11 octubre

Cronograma de Evaluaciones:

30 de Agosto
Trabajo Práctico I/ U I y
U II

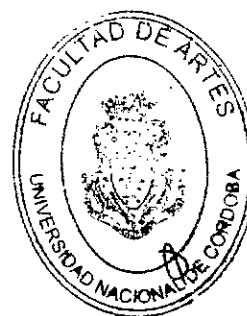
13 de septiembre
1° Evaluación parcial

18 octubre 2° Trabajo
Práctico/ U III

25 de octubre
2° Evaluación Parcial

Fechas finales de la cátedra:

- Clase teórica integradora: 01 de noviembre
- Recuperatorios de Trabajos Prácticos y Parciales: 08 de noviembre
- Entrega de notas, condiciones y firma de libreta: 15 de noviembre

A

artes visuales

A

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

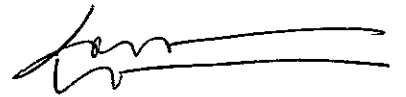

Fechas de Exámenes:

26 de septiembre/ 29 de septiembre de 2017: turno único exámenes septiembre

20 de noviembre / 01 de diciembre de 2017: 1° turno de exámenes noviembre-diciembre.

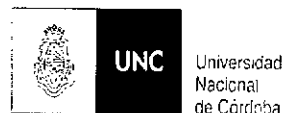
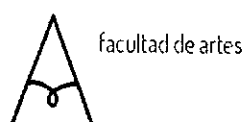
04 de diciembre / 15 de diciembre de 2017: 2° turno exámenes noviembre-diciembre.

Lic. Carolina Romano

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

y Licenciatura en Pintura, Licenciatura en Grabado, Licenciatura en Escultura PLAN 1985

Asignatura: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 2017

Año Curricular: SEGUNDO AÑO

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Doctorada INÉS MARIETTI

Prof. Adjunto: Dra. FABIOLA DE LA PRECILLA

Prof. Asistente: Mag. SERGIO YONAHARA

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: JAVIER LORDA.

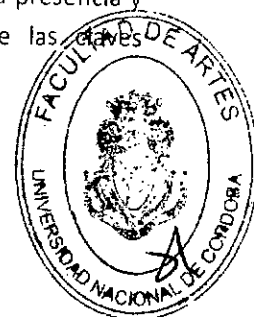
Distribución Horaria

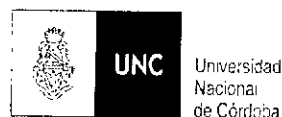
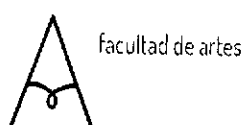
Turno único: Jueves de 13.00 a 16 Y 45hrs Consultas: miércoles de 17.30 horas a 18.30 horas. Aula CRESPO.

PROGRAMA

1- FUNDAMENTACIÓN

Los sistemas gráficos de representación constituyen herramientas indispensables para expresar con precisión matemática la magnitud y disposición de objetos en el espacio tridimensional. Constituyen un lenguaje indispensable para quienes deben expresarse acerca de volúmenes, formas y relaciones entre ellas. La creación de un proyecto implica un registro visual de acceso común. Permite la materialización en la bidimensionalidad de un papel, y después en una maqueta, de una idea. El conocimiento y familiarización de los sistemas gráficos de representación constituye un soporte fundamental para el dibujo y la composición pictórica y escultórica. El alumno estructura los volúmenes y puede realizar propuestas vinculadas con un realismo visual o a través de la trasgresión representativa o utilizando sistemas no convencionales de representación puede abordar con procedimientos ópticos o matemáticos la deformación reversible de la imagen Planos, perspectivas, maquetas, cuando representan una idea no materializada, dan forma a proyectos modificables permanentemente, en una gimnasia posible por la agilidad propia de estos sistemas de representación, hoy potenciados por la tecnología digital. Esta asignatura proporciona la posibilidad de entender y utilizar los diferentes lenguajes técnicos de representación de la imagen, y capacita al alumno para leer y relacionar las diferentes formas de representación. La presencia y el sentido que tiene en el currículo de Plástica es fundamental analíticamente las claves

geométricas que permitan al alumno la comprensión y realización de las tareas propias de esta modalidad, sirviendo de nexo de unión con otras materias. Sus contenidos deben favorecer implícita y explícitamente las tácticas que alienten en el alumno su curiosidad hacia el sentido investigador de las formas, y que le sirvan como instrumento creador para formalizar sus proyectos. Departamento Académico: Carrera/s: PLAN 1985 Y PLAN 2014 Asignatura: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

2- OBJETIVOS GENERALES DE LA SIGNATURA

- Adquirir las destrezas necesarias para comprender y utilizar los diferentes procedimientos gráficos de uso habitual en la arquitectura para "pensar" y representar el espacio y las formas.
- Desarrollar la capacidad para seleccionar el procedimiento más eficaz en relación al tipo de mensaje que se desea transmitir en el campo artístico, conociendo a la vez los diferentes modos de representación utilizados por otras culturas en otros tiempos y lugares.
- Articular los conocimientos adquiridos con las asignaturas del mismo año que desarrollan contenidos donde se implica la tercera dimensión, Visión II, Pintura I, Dibujo y Escultura I y como antecedente de los contenidos de Diseño e Interrelación de las Artes.
- Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos introducir al alumno en problemáticas de diseño espacial como montajes de muestras artísticas, escenografías, instalaciones como forma de expresión artística, montajes en espacios públicos con recorridos secuenciales, arte urbano.
- Preparar al alumno en la ejecución de legajos técnicos sobre proyectos de su autoría, en propuestas emergentes de las demandas de su profesión.

3- CONTENIDOS

UNIDAD 1: Los Sistemas de Representación en la historia

Formas de representación del espacio en la historia del arte. Bibliografía específica: - Apuntes elaborados por la cátedra: - Los juegos de mesa y las mesas de banquete. Breve reseña de los sistemas de representación en la historia del arte a través de imágenes sobre el tema.

UNIDAD 2: Las perspectivas paralelas en la historia del arte

Las perspectivas paralelas: axonometrías Isométricas y caballeras. Bibliografía específica: Apunte elaborado por la cátedra sobre Perspectivas Paralelas.

UNIDAD 3: Normas para el dibujo de planos de arquitectura

Plantas, cortes y vistas. Planimetrías. Escalas. Bibliografía específica: Apuntes elaborados por la cátedra, Escala y normas para el dibujo de planos.

UNIDAD 4: La perspectiva en la historia del arte

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Perspectivas cónicas con uno y dos puntos de fuga. Método de visuales. Punto de distancia. Perspectivas aéreas. Intuitivas, por reflexión especular El croquis secuencial, centro de interés, enfoque, encuadre. Análisis espacial. Iluminación. Punto de observación. La perspectiva retardada y la perspectiva acelerada en el arte. Fotomontaje.

Bibliografía específica: - Apuntes elaborados por la cátedra: - Perspectiva cónica. Visuales y Punto de distancia – Fotomontaje.

UNIDAD 5: Las sombras en la historia del arte

Las sombras y el espacio. Determinación gráfica de sombras. Determinación de sombras en interiores perspectivados con uno o más focos luminosos. Determinación de sombras por incidencia de la luz solar.

Bibliografía específica: - Apuntes elaborados por la cátedra: - El Espacio de las Sombras - SÁNCHEZ, Severo. Guía práctica sobre sistemas de representación, Córdoba. UNC.

UNIDAD 6: La anamorfosis

Por determinación gráfica. Por modelado de sombras. Antecedentes históricos y contemporáneos. La perspectiva forzada. Esta unidad será desarrollada en forma de seminario electivo en el segundo cuatrimestre.

Bibliografía específica: SORRENTINO, Francisco Pablo. La Perspectiva y la corrección Óptica en la Pintura Mural, La Matanza, Buenos Aires, Editado H. C. Senadores de la Prov. de Bs. As., 2006. -

Apuntes elaborados por la cátedra: - Anamorfosis. Historia y métodos.

Bibliografía general (gráfica) - FERREYRA CENTENO, Raúl. El Croquis, 8ª. Ed. Córdoba

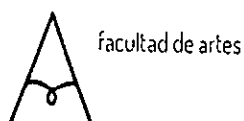
- NAVILLI, Norma E, Encastre e inclusión, 2da. Ed. Córdoba, Talleres Gráficos de la FAUUNC, 1990. - PARRAMÓN, José M, El gran libro de la perspectiva, Barcelona, Parramón Ediciones, 1991. - QUANTENNE, Esteban. Tratado Metódico de Perspectiva. 3ra ed. Buenos Aires. Editorial Construcciones Sudamericanas, 1944.

4- METODLOGÍA

Todas las unidades se desarrollan sobre proyectos específicos - posibles en la vida profesional de un artista para lo cual el alumno desarrolla la totalidad del legajo técnico correspondiente según las necesidades en cada caso. Bocetos previos, planos, pliegos, maquetas. En las clases teóricas se utiliza el "cañón" para la proyección de los Power Point preparados para cada caso, los ejercicios de construcción gráfica se realizan paso a paso, en el pizarrón. Los estudios de sitio para encarar un proyecto se analizan "in situ". Como aplicación del tema perspectivas cónicas, se realizan salidas para dibujar arquitecturas existentes. En todos los casos todos los integrantes de la cátedra acompañan a los alumnos en su trabajo de campo. Temas de aplicación de prácticos: Legajo para proyecto escultórico con emplazamiento en espacio público. El recorrido secuencial, distancias de observación, iluminación y fotomontaje. Se incorporan nociones de fotografía. Legajo para un montaje expositivo. Aspectos físicos, funcionales y psicológicos

Bibliografía específica: - Mostr-arte, apunte sobre el montaje expositivo.

- Compendio de fotocopias de autores varios Anamorfosis y perspectiva forzada. Único tema de elaboración grupal e individual con verificación fotográfica.

5. EVALUACIONES

Todos los temas (excepto la anamorfosis colectiva) son desarrollados en forma individual. Las correcciones y la evaluación de cada práctico se realizan en forma personalizada. Condiciones para la promoción: Se realiza 2 (dos) parciales en el cuatrimestre. Se desarrolla un práctico integrador y evaluativo. En forma paralela se realizan ejercicios de aplicación que se evalúan en forma conjunta con cada práctico. Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de ASISTENCIA. Aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones 6 iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y el trabajo práctico serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la **PROMOCIÓN**. A los fines de la promoción se puede recuperar los dos parciales, aprobado con un mínimo de 6 (SEIS) puntos.

El alumno promocional podrá recuperar el práctico para acceder a la promoción en tanto no haya sido aplazado.

Condiciones para la regularización: Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el Trabajo Práctico con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Los alumnos libres deberán desarrollar el legajo técnico de un tema desarrollado como práctico durante el cuatrimestre. Dispondrán a este efecto el término de siete días corridos. Superada esa instancia pasarán a una segunda prueba práctica frente al tribunal. Los alumnos regulares rendirán un examen práctico sobre las unidades donde no hubiere alcanzado la nota promocional y deberán acompañar su carpeta con todos los trabajos prácticos realizados durante el año.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos, evaluaciones y recuperatorios marzo al 30 de junio del 2017)

17-03-2017: Unidad 1: Los Sistemas de Representación en la historia

Presentación de la materia. Teórico-práctico. Diagnóstico de los sistemas de representación espacial.

24-03-2017: Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

31-03-2017: Unidad 2: Las perspectivas paralelas en la historia del arte. Teórico-Práctico. Las perspectivas paralelas: axonometrías Isométricas **Trabajo Práctico No. 1:** Desarrollo de una serie de ejercicios con perspectiva isométrica: particiones regulares de cubos, adición, sustracción.

06-04-2017: Unidad 2, Isométricas. TP2: Representación en perspectiva isométrica de muebles y objetos: mesas, sillas, espacio circundante

13-04-2017: Jueves Santo, Feriado.

20-04-2017: Unidad No. 3: Normas para el dibujo de planos de arquitectura

Sistemas Monge: Plantas, vistas laterales, cortes. Planimetrías. Escalas **T.P. 3:** Aplicación de plantas, vistas laterales y superiores, cotas de volúmenes simples representados en perspectiva isométrica y de poliedros construidos como maquetas en "L". Empleo de Escalas.

Bibliografía específica: Apuntes elaborados por la cátedra, Escala y normas para el dibujo de planos

27-04-2017: Unidad No. 3: Normas para el dibujo de planos de arquitectura. T.P. 3: A partir de plantas y vistas laterales representación de espacios con perspectivas isométricas y viceversa. Aplicación de medidas a Escala: cotas. Arcos, pirámides y poliedros regulares. Evaluación de Trabajos Prácticos 1, 2 y 3.

05-05-2017: Primer Parcial. Unidades 1, 2 y 3. Ejercicios en base a los Prácticos desarrollados 1, 2 y 3 y la bibliografía elaborada por la cátedra.

12-05-2017: Unidad 4: La perspectiva en la historia del arte. Perspectivas cónicas con un punto de fuga. Intuitivas, por reflexión especular. **TP 4:** Representación de volúmenes simples en perspectiva con 1 Punto de Fuga (PF) de perspectiva intuitiva. Interiores.

19-05-2017: Recuperatorio Primer Parcial/ Unidad 4. Perspectiva con 1 PF. TP4: Método de visuales a partir de plantas, vistas laterales y cortes. Aplicación de escalas

26-05-2017 Perspectivas cónicas con dos puntos de fuga. TP4: Perspectiva intuitiva y por Método de visuales. Representación de poliedros en perspectiva polar con 2 PF.

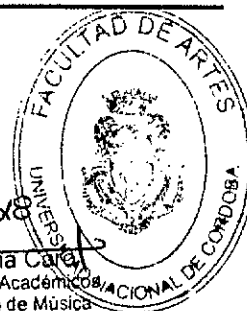
02-06-2017: Unidad 5: Las sombras en la historia del arte. Las sombras y el espacio. **TP 5:** Determinación gráfica de sombras. Determinación de sombras en interiores perspectivados con uno o más focos luminosos, aplicando Bibliografía específica:

09-06-2017 Unidad 5: Las sombras y el espacio. Determinación de sombras por incidencia de la luz solar. **TP2:** Ejercicios de aplicación de sombras en espacios interior, es y exteriores de poliedros regulares, mobiliario en espacios interiores, etc. **TP. 6:** Práctico Integrador (de todos los contenidos) de un proyecto artístico de Montaje Instalación en el Pabellón Gris.

16-06-2017 2º. Parcial: Unidades 3, 4 y 5. Sistema Monge, Perspectiva Polar con 1 y 2 PF de Fuga por método de visuales, sombras proyectadas con ejercicios similares a los Prácticos desarrollaos

23-06-2017. Recuperatorio de Parcial 2. Seguimiento de TP Integrador (Trabajo Grupal).

30-06-2017 Evaluación de TP Integrador. Cierre de promedios. Firma de Libretas

artes visuales

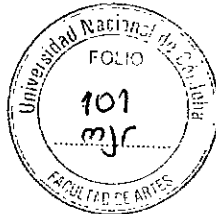

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Artes

Carrera/s: **ARTES VISUALES - PLAN 2014**

Asignatura: **PINTURA II**

Año Curricular: Segundo año de la carrera.

Equipo Docente: - Profesores:

Prof. Titular simple: **LIC. AGUSTINA PESCI**

Prof. Adjunto simple: **LIC. INES MARIA MARIETTI**

Prof. Asistente simple: **LIC. OTILIA CEBALLOS**

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: **NadineAbt**

Distribución Horaria

Turno mañana: **MIÉRCOLES, VIERNES 9 A 13 HS**

Turno tarde: **MARTES, MIÉRCOLES 17 A 21HS**

1- Fundamentación:

Pintura II es una materia del último año del ciclo básico común. En correlación directa con Pintura I que fue la asignatura anterior. Sobre una base de conocimiento de las posibilidades técnicas y de los procedimientos pictóricos esta asignatura será para muchos estudiantes el cierre del contacto con la experiencia pictórica, ya que elegirán otra especialidad y para otro gran número de alumnos será la apertura a las asignaturas de la especialidad. Esto nos lleva al desafío de pensar la Pintura como una experiencia que intenta definir su especificidad a fin de poder identificarse y por otro lado favorecer el desarrollo de percepciones y concepciones que puedan aplicarse en otras disciplinas del arte.

Para esta asignatura y teniendo en cuenta el nivel de la carrera en que se encuentra, entenderemos por **pintura** la configuración de imágenes (como de otros objetos perceptuales) cuyo eje de configuración tiene como centro la problemática del color. De allí que comenzaremos reflexionando productivamente sobre el color. Dicha productividad deberá dar cuenta de la relación entre la adquisición de conocimiento por vía de lo experimentado (empírica), y la relación de esa con procesos de reflexión y análisis (teoría).

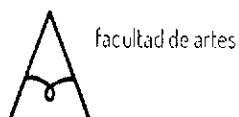
Otra problemática básica será la de la representación, que no puede ser abordada fuera de un contexto de reflexión ajeno al concepto de Modernidad. Ya que desde esa perspectiva que definiremos conceptos de representación.

Color y Representación son los dos ejes fundamentales de la materia, ambos en tensión permanente. Dentro de esa tensión conflictiva se espera que el alumno se reconozca como sujeto que construye en realidad esta relación como categorías de la

artes visuales

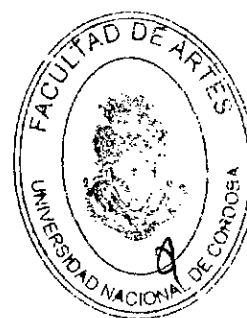
facultad de artes

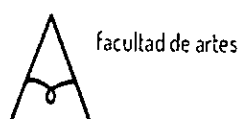

pintura; a partir de allí continúe su experiencia de aprendizaje y formación profesional con orientaciones de acuerdo a la trayectoria que el mismo elija.

2- Objetivos

- Favorecer el reconocimiento de las características particulares de la pintura como lenguaje y como práctica.
- Reconocer y aplicar las posibilidades del color en la expresión artística.
- Adquirir dominio de procedimientos para diferentes modos de representar tanto lo real como lo imaginario en imágenes.
- Fortalecer una conciencia de la propia expresión desde los elementos del lenguaje plástico y desde los temas (formas expresivas) que son parte de la historia del arte.
- Desarrollar destrezas técnicas y reflexivas.
- Conocer aspectos fundamentales de la pintura en contextos históricos- sociales.
- Reconocer y planificar sus propias estrategias de aprendizaje.
- Colaborar a la comunicación y al diálogo en el taller desde la producción y el análisis de las prácticas realizadas.

3-Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad nº1: El proceso de la imagen pictórica del boceto gráfico al color: Del dibujo ala pintura.

Tema paisaje. Observación y síntesis. Estructura y Composición en el dibujo.

¿Qué es el color? Dimensiones: Tono (matiz) intensidad(saturación), valor(claridad).

- Colores básicos, secundarios, espectrales. Grises cromáticos y Tierras.

- Materialidad del color.

- Tipos de mezclas. Síntesis del color - Familias de colores. Complementarios. Paletas de artistas.

- Contrastes de color -Totalidad y armonía.

- Categorías de colorido

Prácticos: Realizar una serie de 10 bocetos en acuarela monocromo y 10 bocetos en grafito a partir de la observación de espacio urbano.

Seleccionar dos bocetos por sus características compositivas y las sugerencias del tratamiento gráfico.

Realizar una serie compuesta por 8 trabajos que den cuenta de los criterios cromáticos (Clases de color. pag. 112. Teoría del Color de Pawlik).

Realizar dos trabajos diferentes por criterio de trabajar.

Vincular aspectos técnicos entre el boceto gráfico y el gesto pictórico.

Configurar a partir del color. Tratar la materialidad del color en función del contenido significativo y de las necesidades cromáticas.

Técnicas: Oleo.

Soporte: Fibrofácil.

Dimensiones: entre 40 y 30 cm en cualquiera de sus lados.

Formato en relación con el contenido semántico y sintáctico.

Tiempo: 6 clases y entrega para evaluación.

Evaluación: Parcial, Teórico Opciones múltiples.

Contenidos especificados en la bibliografía. Análisis de trabajos realizados.

Bibliografía:

- Bibliografía obligatoria

- *Johanes Pawlik Teoría del Color*.. Editorial Paidós

- Colin Hayes. "Guía Completa de Pintura y Dibujo" Técnicas y materiales. Ed Blume

- Vincent Van Gogh. "Cartas a Theo" Adriana Hidalgo. Bs Ars

- Gomez Molina, Juan José. "Las Lecciones del Dibujo". Capitulo Primero. Ed Cátedra

Película: "Sueños". Akira Kurosawa

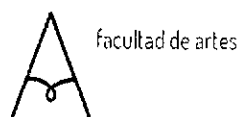
Unidad nº 2- Color y representación. Reproducción del color

- Reproducción objetiva. Color local.

- Referencias históricas. Caravaggio. David. Roger Mantegani. Pop Art.

Tema: La pintura de los objetos en la vida cotidiana.

Práctico: trabajos en pintura al óleo sobre tela y madera, tomados del natural (cantidad necesaria 10 aproximadamente)

Dimensiones: variables

Tiempo: 8 clases y evaluación de acuerdo a contenidos

Bibliografía:

. Justo Villafañe. "Introducción a la Teoría de la Imagen".

. Judith Collins y otros "Técnicas de los artistas modernos". Editorial Blume

Película: "El Arca Rusa". Aleksandr Sokúrov

Unidad Nº 3: Color y piel. Diferentes paletas. Retratos.

Referencias históricas. Durero. Técnicas de Rubens y Rembrandt.

Procedimiento para la representación de carnaciones y preparación de soportes adecuados. Clasicismo vs. Expresionismo y vanguardias. Ej Lucien Freud

Prácticos

- a- Pintura directa de retrato con modelo de carácter naturalista y configuración de escenas con modelo vivo. (4 piezas)
- b- Pintura con modelo de carácter naturalista siguiendo las especificaciones técnicas de algún artista o vanguardia (4 Clases)
- c- Preparación de tela sobre bastidor.
- d- Pintura Poster a partir de registro fotográfico grupal, con criterios compositivos y estético propuestos por el grupo. Oleo 50 x 70 cm

Teórico: Contenidos especificados en la bibliografía. Trabajo de investigación y construcción grupal. Conceptos estéticos. Análisis y referencias de obras.

Bibliografía:

. Kenneth Clark: El Desnudo. Alianza

. Colin Hayes. "Guía Completa de Pintura y Dibujo" Técnicas y materiales. Ed Blume

. J. Sureda/ A. Mª Guasch "La Trama de lo moderno".. Editorial Akal

. Berger, Jhon. "Modos de Ver". Editorial Gustavo Gili

Películas:

- "El símbolo"
- "Rembrandt" Peter Grenaway

Unidad nº4: Color y Expresión

Concepto de autoreferencialidad.

Tema: Autorretratos. La pintura en interacción con el sujeto que la produce.

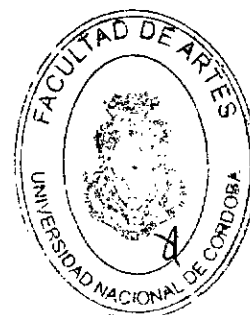
El espejo y la memoria.

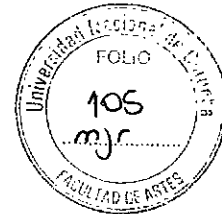
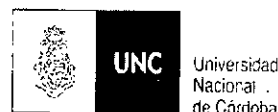
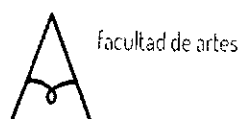
Narciso Digital. Seldfie.

Concepto de auto referencialidad. Durero, Van Gogh, Frida Kalo, etc.

Practico: Serie de por lo menos siete autorretratos.

Tres deberán responder a la representación naturalista utilizando distintos procedimientos.

Tres responderán a criterios de color propuestos por el autor.

Un trabajo 50 x 70 cm a partir de la reflexión del mito de Narciso y la imagen personal en las redes sociales. Inmediatez y permanencia de la imagen. Intimidad e imagen pública. Composición y registro fotográfico con celular

Técnica: Oleo y acuarela.

Soporte: Papel, tela sobre bastidor. Dimensión a elección.

Tiempo: 5 clases y evaluación.

Práctico Cierre: Elaborar un Book PDF con el registro de todas las obras realizadas durante el cuatrimestre con sus respectivas fichas técnicas (Autor, título, técnica, soporte, dimensiones, año, etc)

Bibliografía:

- . J. Sureda/ A. Mª Guasch "La Trama de lo moderno". Editorial Akal
- . Kenneth Clark "Civilización". Alianza
- . Groys, Boris "Volverse público", El diseño de sí. Caja Negra Editora
- . Wladyslaw Tatarkiewicz. "Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética." Editorial Tecnos.

Películas:

- . *"Quien quiere ser JhonMalcovich"* SpikeJonze
- . Serie Black Mirror, Netflix

Unidad Nº 5: Color y configuración de ideas.

Tema: Los sueños, imágenes subyacentes.

Practico: A partir de un trabajo de meditación conjunta en el taller, Transcribir el recuerdo de un sueño. Realizar bocetos en torno a ese sueño (5 bocetos acuarela o composición fotográfica) para configurar una sola imagen sobre el mismo.

Considerar: Escena. Espacio, color, atmosfera y personajes.

Realizar una pintura copiando el diseño del boceto.

Técnica: Acuarela. Fotografía, fotomontaje o collage (para bocetos).

Oleo para trabajo final.

Soporte: Papel y tela sobre bastidor. Dimensión 50 cm de lado como mínimo.

Tiempo: 4 clases y evaluación

Bibliografía:

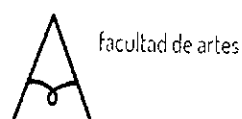
- . Bachelard, Gastón. "El derecho a soñar, Breviarios" Ed Fondo de la Cultura Económica
- . Bachelard, Gastón. "El agua y los sueños. Breviarios" Ed Fondo de la Cultura Económica

Películas:

- *"TheFall. El sueño de Alexandria"* Tarsem Singh

Entrenamiento Visual (películas de cine) Para profundizar y ver. Comprender la imagen como un todo complejo: teniendo en cuenta composición de escena, espacialidad, puntos de vista, vestuarios, color, como representan ideas y referencias de artista u historia del arte.

- "Sueños". Akira Kurosawa
- "El Arca Rusa". Aleksandr Sokurov
- "Quien quiere ser Jhon Malcovich" Spike Jonze
- "The Fall. El sueño de Alexandria" Tarsem Singh
- Serie "Black Mirror", Netflix

6- Propuesta metodológica:

- . Cada grupo de contenidos interactúa dentro de la Unidad y en la trayectoria general del programa.
- . Se realizan aperturas teóricas y evaluaciones por grupos pequeños al concluir cada unidad.
- . Se dicta un teórico por unidad.
- . Se realiza un seguimiento en el tiempo destinado a trabajar en el taller. Para completar los procesos el alumno también deberá trabajar por su cuenta, como en cualquier sistema de estudio.

7- Evaluación:

- Las evaluaciones son por unidad. Se tienen en cuenta los aspectos de producción práctica como también la precisión conceptual.
- . Se toman dos parciales en el año. En ambos se promedia con diferentes porcentajes una nota por la producción teórica y otra por la producción de objetos visuales.
 - . En el primero el método es de múltiples opciones que se promedia con un proceso de producción pictórica a partir de los contenidos tratados.
 - . El segundo parcial se concreta con la entrega de un trabajo de gran envergadura.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:
(Según normativa vigente Promoción y Regularidad; Régimen de alumnos
Resolución N° 363/99 Del H. Consejo Directivo (Modificada por las Resoluciones N°
462/99 y N° 248/02 de este Cuerpo)

Alumnos Promocionales.

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

Contar con el 80% de la asistencia a clase.

Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Se consideran obligatorias las clases teóricas y las presentaciones de trabajos prácticos.

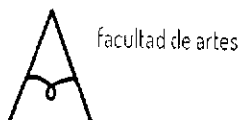
Aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Trabajos prácticos: los trabajos prácticos son considerados aquellos que se realizan en clase y los que se piden para realizar fuera de ella. Se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de los mismos, el cumplimiento de las propuestas, objetivos, y el cuidado en la presentación.

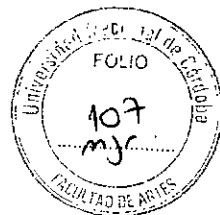
artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Parciales

Se realizarán al menos dos parciales, uno en el mes de abril (práctico - teórico) y al menos uno en el mes de junio. (Práctico)

Se realizarán recuperatorios para cada parcial de acuerdo a las normas vigentes

Alumnos regulares

Alumnos son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

Contar con el 80% de asistencia a las clases obligatorias: Teóricos y entrega de trabajos prácticos.

Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular. (Art. 20, Régimen de alumnos)

EXAMEN DE ALUMNO REGULAR Y LIBRE.

El alumno REGULAR deberá presentar el proceso realizado durante el cursado y se le solicitarán los trabajos que no hayan alcanzado el nivel para promocionar, además de los correspondientes a una unidad seleccionada por los docentes del tribunal. Al presentar los trabajos el tribunal lo interrogará sobre los contenidos implicados en cada práctico. De los trabajos realizados como del conocimiento expresado en la presentación del alumno se sintetizará la nota final.

El alumno LIBRE deberá rendir un examen teórico sobre Teoría del Color (ver apunte decátedra) que deberá aprobar con más de 7 (siete) para pasar a la parte práctica, a presentar con siete días posteriores al examen teórico y consta de los siguientes consignas para desarrollar :

-2 Paisajes en 50x70 cm en óleo o acrílico con paletas de cromatismo fuerte y débil Respectivamente.

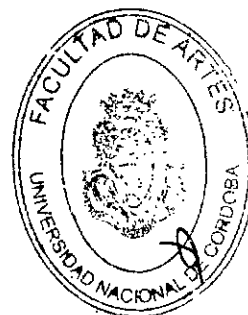
-1 Trabajo de mimesis sobre objetos a partir de fotografías. Presentación de fotografías 1m del lado mayor.

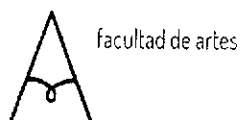
- 1 Autorretrato en óleo de 1 metro el lado mayor y 3 autorretratos con diferentes paletas de vanguardias.

- 1 Proceso de trabajo a partir de ideas personales. A) Transcripción a texto de un sueño, b) Realizar 10 bocetos en acuarela 20 x 25 aproximadamente en relación a las imágenes del sueño c) Obra final de imagen seleccionada 50x70cm en Oleo.

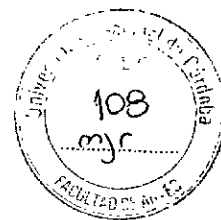
Es fundamental presentar el boceto (dibujos, fotografías, collage, etc) que se toma de referencia en todos los trabajos.

SE RECOMIENDA A TODOS LOS ALUMNOS LIBRES QUE ANTES DEL EXAMEN SE COMUNIQUEN CON LA PROFESORA A FIN DE ACLARAR CUALQUIER DUDA SOBRE SU PRESENTACIÓN PRÁCTICA

Universidad
Nacional
de Córdoba

HORARIOS DE CONSULTAS: Miércoles y viernes de 10 a 13 horas del primer cuatrimestre. Contacto FACEBOOK: Pintura II 2017 tm, para concretar fechas de consulta en segundo cuatrimestre.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Es necesario utilizar amplias **medidas de seguridad** como:

- Ropa protectora, para evitar manchas de pintura que dañen su vestimenta.

Requerimiento del taller

- Trabajar siempre manteniendo ventilada toda la sala de trabajo, para aliviar olores o vapor de trementina.

- Durante el trabajo con modelo, adecuar la organización de caballetes, mesas, iluminación y temperatura del taller, sobre todo en época invernal.

- La utilización de equipos eléctricos e iluminación, siempre deberán estar supervisadas y autorizadas por los docentes a cargo.

- Es obligación de los alumnos, al utilizar los caballetes, mesas y banquetas de trabajo, cuidar de la limpieza, orden y la integridad de los mismos. Como así también informar de daños o roturas de dichos elementos.

- Es obligación de los alumnos, utilizar todas las medidas de seguridad, y en caso de sufrir problemas de salud, como alergias y/o problemas respiratorios comunicarlo al docente con certificado médico que lo habilite a las tareas de taller, del mismo modo se requiere a las alumnas que estén embarazadas que lo comuniquen, a fin de extremar las medidas de prevención.

Cronograma estimativo de clases:

- **Unidad 1** 8 Clases del 22 de marzo al 21 de abril.

26 Abril Examen Parcial Teórico múltiple opción en ambos turnos.

5 de Mayo evaluación 8 Trabajos Prácticos Unidad I

Recuperatorio 1° Parcial teórico – práctico 10 de Mayo.

- **Unidad 2**, 5 Clases del 19 de abril al 5 de mayo. Consignas segundo parcial para desarrollar semana de Mayo: hiperrealismo a partir de modelo fotográfico.

- **Unidad 3**, 5 Clases. Del 10 al 31 de Mayo.

Semana exámenes de Mayo del 22 al 26

- **Unidad 4**, 5 Clases del 2 al 16 de Junio.

Segundo parcial 9 de Junio.

Recuperatorio Segundo Parcial 23 de Junio.

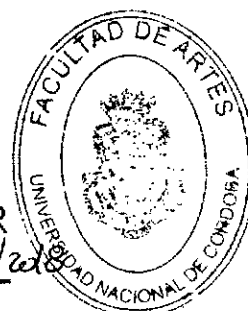
- **Unidad 5**, 4 Clases del 21 al 30 de Junio.

5 de Julio, entrega de trabajos prácticos y Book formato digital PDF.

7 de Julio cierre materia y notas de alumnos promocionales.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018

MCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales. **PLAN 2014**

Asignatura: GRABADO II.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Eduardo Quintana. Dedicación semi exclusiva

Prof. Adjunto: Lic. Cecilia Conforti. Dedicación Simple

Prof. Asistente: Lic. Alejandra Escribano. Dedicación Semi exclusiva

Prof. Asistente:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

- Ayudantes Alumnos Malena Liberali. Gabriela Rovetto, Susana Salas Angeles Torino.

- Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno mañana: lunes de 8,30 a 13,30 hs. Martes de 8 a 11hs.

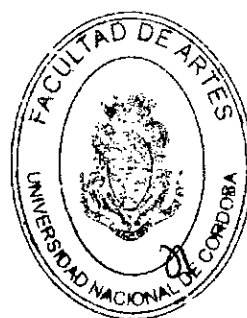
Turno tarde: jueves 17.30 a 21 hs. Viernes de 16.30 a 21 hs.

Horario de consulta: lunes de 15 a 16hs. Martes de 11 a 12hs.

Consideraciones previas.

El GRABADO es una disciplina especial dentro de las Artes Visuales. De origen remoto en oriente, su aparición en Europa data de la Edad Media y cumplió funciones específicas como informar y transmitir conocimientos que influyeron en la divulgación de la religión, la ciencia, la tecnología, la especulación filosófica y los estilos artísticos a través del libro y la ilustración.

El papel que desempeñó el grabado, hasta la invención de la fotografía, como único medio de reproducción posible, derivó en la consideración de esta disciplina como un arte menor, de carácter narrativo efectuada por artesanos.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cuando el grabado es tomado por artistas de la talla de Durero, Rembrandt o Goya se libera de aquella función mostrando las posibilidades técnico-expresivas que lo identificaron como un lenguaje gráfico al nivel de la pintura y la escultura.

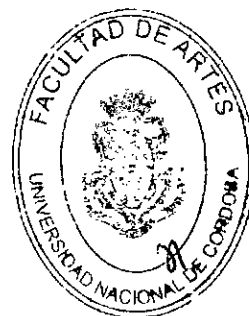
En el transcurso del tiempo, tuvo un rol protagónico en diversos movimientos artísticos como el expresionismo y el surgimiento de las vanguardias. En el siglo XX el grabado crece en posibilidades realizando importantes aportes no sólo técnicos, sino de concepto, que influirán, de manera decisiva en el desarrollo del arte contemporáneo.

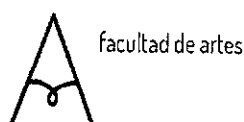
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El programa está confeccionado teniendo en cuenta la coordinación del área grabado que establece la relación de los contenidos programáticos del ciclo básico y de la licenciatura en esta especialidad.

La asignatura cumple un doble rol: Está ubicada en el segundo y último año del ciclo básico (de preparación común a todas las licenciaturas) a partir del cual los alumnos adoptarán la especialidad en que se graduarán. Para un grupo de ellos, (los que elijan otras especialidades) será la oportunidad de aprender una disciplina que en un futuro podrán complementar a su formación artística. Para los que elijan la Licenciatura en Grabado tendrá un carácter de curso preliminar proporcionándoles un panorama completo, de práctica e información, sobre los distintos procedimientos del grabado en relieve, hueco y superficie (xilografía, grabado en metal, litografía, serigrafía) como así también de los procesos alternativos que surgen a partir de estas técnicas (monotipos, gofrados, collagraph, linóleo, estencil,) y de los nuevos sistemas de impresión (fotocopias, láser grafías, heliografías, plotters, grabado digital, fotograbado, procesos de transferencia de imagen).

La producción artística y el soporte teórico de la asignatura apuntan a conceptualizar la problemática actual del grabado y su inserción en nuestro medio.

Si algo caracteriza al grabado es su constante redefinición en concordancia con el momento histórico. Es nuestro objetivo incursionar en un concepto ampliado de grabado en la actual producción artística y enfocarla como una disciplina abierta a la acción y experimentación dentro del más amplio concepto de arte gráfico impreso y seriado.

Objetivos generales:

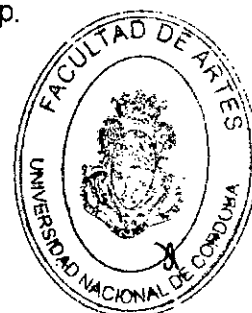
- Valorar los aportes del grabado al desarrollo cultural y del arte visual en particular.
- Identificar las capacidades intrínsecas del lenguaje gráfico
- Analizar el material de lectura proporcionado por la cátedra.
- Incentivar la experimentación como una característica propia del grabado contemporáneo.
- Reconocer la obra gráfica impresa de artistas representativos a nivel local e internacional.
- Respetar las diferentes etapas del proceso desde la producción de bocetos a la impresión final.
- Adquirir hábitos de orden y respeto en las actividades de taller.
- Reemplazar progresivamente los productos contaminantes por otros inofensivos para la salud y el cuidado del medio ambiente.
- Cumplir el cronograma programático y las normas de higiene y seguridad.
- Incentivar el compromiso, el trabajo en grupo y disposición para compartir.

Núcleo temático 1

El Grabado. Contexto histórico /social. Unidad teórica

Clasificación de los procesos de impresión. Concepto de técnica en el Grabado.

Función histórica, aportes del grabado al desarrollo del arte visual Período Virreinal, Renacimiento, expresionismo, modernismo, la estampa japonesa, Arte Pop.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El Grabado menos tóxico. El Grabado en el contexto contemporáneo. Hacia una gráfica expandida (introducción)

Objetivos Específicos:

- Valorar el Grabado como disciplina original del arte visual.
- Indagar sobre la función que cumplió el Grabado en el desarrollo histórico-cultural.
- Identificar las variables que lo convierten en un medio de expresión autónomo.
- Reflexionar acerca de las posibilidades de inserción en el medio a través de la multiplicación de la imagen.
- Reconocer las características que identifican al grabado en relieve, hueco y superficie.
- Analizar la práctica del grabado en el contexto del arte contemporáneo.

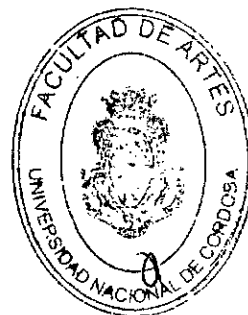
Bibliografía

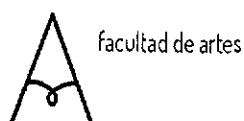
- El Grabado en Madera. Paul Westheim. Biblioteca Facultad de Artes. U.N.C.
- Un ensayo sobre el Grabado, a finales del siglo XX. Martínez Moro. Editorial Creática.
- Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. A. Danto. Editorial Paidós.
- Falta grabado no tóxico
- La ilustración como categoría. Juan Martínez Moro. Ediciones Trea, S.L
- La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. Editorial H. Blume.

Núcleo temático 2

El lenguaje gráfico. Unidad teórica instrumental

Características. Cualidades técnico-expresivas, recursos gráficos tradicionales y actuales. Concepto de línea, trama, textura, forma y contra forma. Cualidades

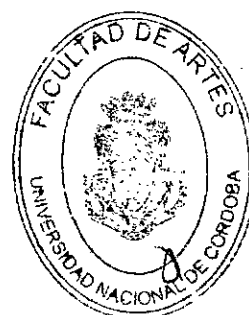
intrínsecas del grabado, multiplicidad, seriación, repetición, aspectos técnicos y conceptuales (palimpsesto).

Objetivos Específicos:

- Producir bocetos traducibles al lenguaje gráfico- impreso.
- Reconocer las cualidades expresivas de los elementos de la comunicación visual.
- Elaborar propuestas a partir de ejes temáticos.
- Transferir conocimientos de otras asignaturas (Grabado I, Dibujo I, Visión I)
- Aplicar leyes de percepción visual.
- Practicar la línea en relación al desarrollo del proceso personal.
- Reconocer las características expresivas del lenguaje gráfico.
- Descubrir los distintos tipos de líneas.
- Utilizar diferentes tipos de tramas, aguadas y texturas.

Bibliografía

- Un ensayo sobre el Grabado a finales del siglo XX. Juan Martínez Moro. Editorial Creática.
- La sintaxis de la Imagen. D. Dondis. Editorial Blume.
- Fundamentos del Diseño bi y tridimensional. W.Wong. Editorial. Gustavo Gilli.
- El extravío de los Límites. Claves para el arte contemporáneo. Jorge López Anaya. Editorial emecé arte.
- El Lenguaje de la visión. Georgy Kepes. Editorial Infinito.
- Arte y Percepción Visual. Rudolf Arnheim, Editorial Alianza.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Núcleo temático 3

Procedimientos calcográficos. Unidad teórica-instrumental

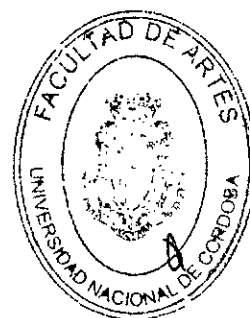
Elementos de la comunicación visual. La línea, el valor y la textura como elementos estructurales del producto visual. Boceto y proceso. Procedimientos calcográficos, aguafuerte, aguainta, y derivados. Tipos de entintados. El color: Métodos de aplicación. Experimentación redefinición del soporte gráfico.

Objetivos Específicos

- Analizar el material proporcionado por la cátedra
- Producir bocetos traducibles a los procedimientos calcográficos.
- Aplicar la línea, el valor y la textura en función al desarrollo del proceso individual.
- Aprender la técnica del aguafuerte y aguainta.
- Incorporar progresivamente materiales no tóxicos en la producción.
- Experimentar otros procedimientos del huecograbado: Lápiz graso, fosa, marmolado, técnica del azúcar, transfer sobre metal.
- Analizar las características que identifican a cada uno de los procedimientos.
- Emplear el color como elemento estructural de la composición.
- Practicar métodos de entintado: simultáneo. Poupée, veladuras.
- Producir técnicas mixtas en huecograbado.
- Realizar un análisis escrito sobre la propia producción.
- Redefinir la matriz en el proceso de impresión.

Bibliografía

- El Aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor de América Latina
- Grabado y técnicas de impresión. Editorial Blume.
- Un Ensayo sobre Grabado a comienzos del siglo XXI. Martínez Moro. Editorial Creática.
- Manual de Aguafuerte y Grabado. W. Chamberlain. Editorial H. Blume.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. Editorial H. Blume

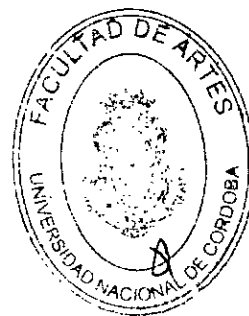
Nucleo temático 4

Técnicas de experimentación gráfica. Unidad teórica-instrumental

El collage como paradigma en la gráfica contemporánea. Selección de materiales factibles de ser impresos. La textura como elemento estructural de la imagen. El Stencil, transfer y gofrado. El objeto encontrado. Collagraph, marco teórico. Métodos y procedimientos.

Objetivos específicos

- Experimentar nuevas opciones en el campo del grabado.
- Ampliar las posibilidades expresivas.
- Reconocer el aporte del collage al desarrollo del arte contemporáneo
- Aprender los distintos métodos del collagraph.
- Practicar las diferentes formas de entintado.
- Utilizar el léxico técnico apropiado.
- Relacionar los conceptos de grafismo, textura, trama, ritmo desarrollados paralelamente en otras materias (Visión, Dibujo) con los recursos de las técnicas experimentadas en relieve y superficie.
- Conocer las posibilidades expresivas que sugieren las huellas de objetos y materiales reales.
- Relacionar el collagraph con las demás técnicas del Grabado y del arte visual.
- Incentivar la cooperación y el trabajo en grupo.
- Desarrollar el espíritu crítico, tendiente al auto evaluación.
- Adquirir hábitos de orden y respeto en las actividades de taller.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía

- Guía completa del Grabado e Impresión. John Dawson.
- Grabado y técnicas de impresión. Editorial Blume.
- La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. Editorial H. Blume
- Un Ensayo sobre Grabado., a comienzos del siglo XXI. Martínez Moro. Editorial Creática.
- El collagraph completo. Clare Romano y John Ross.

Núcleo temático 5

Nuevos soportes, nuevos medios. Unidad teórica-instrumental

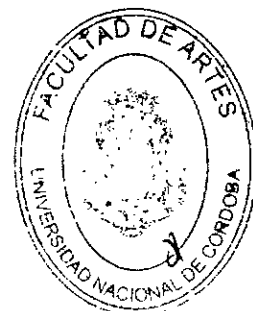
El proceso personal (bocetos, informes escritos e impresiones) como disparador para el abordaje a nuevas posibilidades en la enseñanza y práctica del grabado. Concepto de hibridación. Cruces con otras disciplinas del arte visual. Libro de artista. Arte objetual. Performance, instalación (introducción)

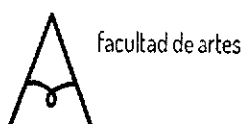
Objetivos específicos

- Analizar el material teórico proporcionado por la cátedra
- Incorporar conceptos propios de la práctica artística contemporánea.
- Aplicar conceptos de módulo, partición de la matriz, repetición, fragmentación y superposición en la obra gráfica impresa.
- Generar una propuesta de trabajo a partir de los conocimientos adquiridos.
- Utilizar el léxico técnico apropiado
- Experimentar diversos soportes en la producción artística
- Reflexionar sobre las posibilidades de fusión del grabado con otras modalidades del arte visual.

Bibliografía Ampliatória

- Guía completa del Grabado e Impresión". John Dawson. Editora. Blume.

- "El collagraph completo". Clare romano y John Ross. Texto proporcionado por el Prof. Ricardo Moreno Villafuerte. Incluido en el Apunte de Cátedra de Grabado II. Editorial Brujas.
- Apunte de Cátedra, Grabado II
- "El Grabado en madera y técnicas afines". López Amaya. Centro Editor de América Latina. "Enciclopedia de técnicas de impresión". Judy Martin. Ediciones La Isla.
- "Arte y alienación". Herbert Read. Zahar, Editores
- "Historia Mundial del Arte". Ediciones Daimon.
- La Enseñanza para la Diversidad. Anijovich-Malbergier-Sigal. Edit. Fondo de Cultura Económica.
- "Los Caprichos". Francisco Goya. Dover Publications.
- "Lo Espiritual en el Arte". V Kandinsky. Editorial Paidós Ibérica.
- "Punto y línea sobre el plano". V Kandinsky. Editorial Paidós Ibérica.
- "Pablo Picasso". Obra Gráfica. Colección Comunicación Visual. Serie Gráfica. Editorial G. Gilli El Grabado y Técnicas de impresión. Editorial Blume

2. Metodología

La metodología aplicada será dinámica, activa, participativa, de modo que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje.

La presentación de los contenidos de cada núcleo temático, se apoyará con la proyección de imágenes y la exposición de originales en el aula taller.

Se realizarán demostraciones prácticas relativas a las técnicas que se desarrollan en cada núcleo temático. El acompañamiento docente en el proceso individual será permanente.

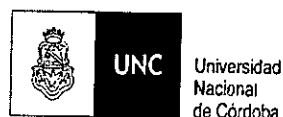
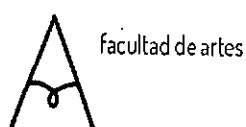
Se realizarán actividades de análisis y reflexión, sobre la función histórica del grabado y de las producciones actuales que integran y representan el patrimonio visual local, regional y universal. La realización de estos registros visuales servirá de manera introductoria a la redefinición del grabado en la contemporaneidad.

Este caudal de información, plantea la toma de conciencia por parte del alumnado del amplio campo de acción del grabado en la historia y en la actualidad.

Considerando al grabado en el más amplio concepto de arte gráfico seriado e impreso, valorando su capacidad de adaptarse a los requerimientos de la actualidad.

Se enfocará la enseñanza del grabado como un lenguaje inserto en el campo experimental siempre atento al surgimiento de las nuevas tecnologías, sin perder las características que lo identifican desde sus orígenes: la multiplicación de la imagen,

la inserción en los diferentes niveles sociales y la apropiación de las nuevas tecnologías.

Cada alumno realizará un informe personal, que incluye escritos, bocetos y reflexiones a partir de ejes temáticos propuestos por los docentes. Se conformarán bitácoras incorporando sucesivamente, los contenidos de cada núcleo temático. Este proceso de análisis y práctica contenido será condición obligatoria para el cursado de la asignatura y tiene el propósito de facilitar un seguimiento personalizado, el análisis de los procesos y el grado de compromiso individual.

Se afianzará el conocimiento técnico y las características expresivas de los procedimientos calcográficos a partir del material didáctico contenido en las guías de trabajos prácticos brindado por la cátedra, para cada núcleo temático.

Se confeccionarán matrices que ofrezcan alternativas para la experimentación, procurando generar propuestas compositivas que no estén necesariamente contenidas en contornos rígidos o regulares. Se intensificará la producción elaborando propuestas de trabajo que permitan combinarse en el proceso de impresión, capaces de generar diferentes alternativas compositivas, según su ubicación espacial, en el soporte de impresión.

En el proceso de trabajo se orienta la producción hacia la elección e instrumentación de los recursos que mejor vehiculicen las propuestas individuales.

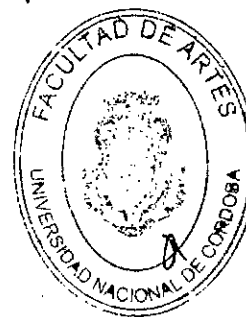
3. Estrategias

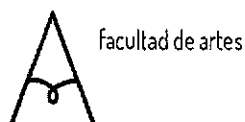
Intercambiar opiniones acerca de las coincidencias o divergencias del grupo en relación al material ofrecido por la cátedra.

Proyección de power point como recurso didáctico para cada núcleo temático.

Exposición de originales impresos en el aula taller, para el análisis y comparación de los variados recursos que identifican a las técnicas de Grabado.

Confección de bitácoras individuales conteniendo bocetos, reflexiones y citas bibliográficas como ejes para el desarrollo de los procesos personales exigiendo el cumplimiento de las pautas de trabajo contenidas en las guía de trabajos prácticos para cada eje temático.

Fomentar la experimentación como recurso en el proceso de "aprendizaje por descubrimiento" a través del uso de recursos propios del grabado como fragmentación, superposición, traslación, rotación, yuxtaposición de la matriz.

Brindar información sobre los nuevos sistemas de impresión y las nuevas tecnologías aplicadas al arte visual.

Indagar en las características expresivas de cada una de las técnicas del grabado calcográfico.

Utilizar collages y estenciles como medio de aproximación a los contenidos programáticos.

Analizar las posibilidades de inserción en el medio a partir del concepto de imagen múltiple identificando las variables que convierten al grabado, en un medio de expresión autónomo.

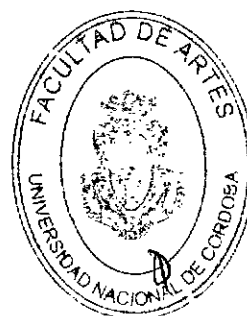
Incentivar la transferencia de lo aprendido relacionando conceptos desarrollados paralelamente en otras asignaturas (Visión, Dibujo) con el lenguaje del grabado

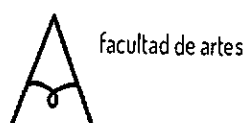
Será obligatorio y condición indispensable para el cursado de la asignatura, el uso de elementos de protección para manipular las sustancias tóxicas se incorporará el uso de materiales no contaminantes en la práctica artística.

4. Evaluación

Seguimiento permanente y personalizado.

Visualización del proceso individual al concluir cada trabajo práctico incluyendo la opinión del plantel docente y de cada alumno. El criterio de evaluación, incluye la actitud en relación a la responsabilidad del alumno en el taller, respeto por las normas de seguridad e higiene impartidas por la cátedra y actitud para el trabajo en grupo. En todos los casos se trata de promover el análisis crítico y la capacidad de auto evaluación. Se evalúa un proceso de producción individual por cada unidad programática (trabajos prácticos) y dos exámenes parciales.

- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente)
- **Requisitos para la promoción:** Para alcanzar esta instancia, el alumno deberá aprobar todos los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad y el 100% de los parciales aprobados con 6 (seis) o más puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor a 7 (siete) puntos y haber logrado el 80% de asistencia a clase.
- **Requisitos para la regularidad:** El alumno deberá aprobar el 80% de los trabajos prácticos y los dos exámenes parciales con un promedio mínimo de 4 (cuatro) y haber alcanzado el 80% de asistencia a clase.
- **Condición de alumno libre:** Esta asignatura tiene un carácter instrumental encuadrada en un marco teórico priorizando la producción artística en el aula taller. La asistencia a clase es fundamental para lograr los objetivos desarrollados en el presente programa. El alumno que desee rendir en condición de libre, debe adaptarse a las siguientes pautas:
 1. Presentarse ante el profesor titular para exponer su situación.
 2. Cumplir con el mismo proceso de producción exigido para los alumnos que cursen la asignatura. Seguimiento por parte del plantel docente del proceso del alumno.
 3. Solicitar fechas de consulta para cada unidad temática.
 4. Luego de haber cumplido con este seguimiento personalizado, el alumno se encuentra en condiciones de inscribirse para rendir en la condición de libre.

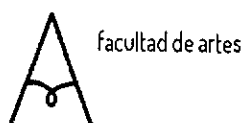
5. Normas de higiene y seguridad:

El Grabado no tóxico, ya está instalado en las principales escuelas de arte del mundo, como una forma de preservar el medio ambiente y el cuidado de la salud de quienes lo practican.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La incorporación de materiales no contaminantes en la práctica del grabado es una necesidad que debe ser atendida tanto por la institución, como por los docentes y alumnos de nuestra escuela.

Uno de los objetivos fundamentales de esta cátedra, es incorporar esta modalidad en la enseñanza. De esta manera pretendemos iniciar un camino de transición, para lograr a través de la concientización, sensibilizar a las autoridades para invertir en nuevos equipamientos y tecnologías que permitan incluir esta nueva modalidad en la actualización del plan de estudios.

En el tránsito hacia este objetivo es requisito obligatorio, para cursar la materia, cumplir con los siguientes requerimientos. La Cátedra Grabado I, es de carácter instrumental. Esto significa que el alumno manipula materiales y herramientas que pueden resultar nocivos para la salud. Por ese motivo y para evitar cualquier tipo de accidente, es necesario tomar conciencia del grado de peligro y toxicidad de dichos elementos.

Como forma de prevención, es indispensable que cada alumno posea elementos y artículos que preserven su salud:

- Máscara con pastillas protectoras de vapores tóxicos (ácido nítrico). Estas máscaras protegen las vías respiratorias.
- Guantes de goma, para protección de la piel.
- Guardapolvo de algodón.
- Anteojos protectores.
- Guantes de látex.

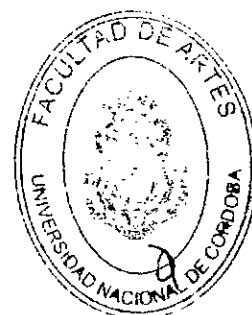
Estos elementos son individuales (para evitar posibles contagios) y es obligatorio usarlos antes de comenzar las actividades de taller.

El alumno que no posea o no utilice estos elementos no podrá cursar la asignatura.

En el aula taller no se permite fumar, ni ingerir ningún tipo de alimentos.

Es necesario informar sobre la peligrosidad de ciertos materiales que utilizamos en el grabado en metal.

Los materiales que revisten mayor peligrosidad son:

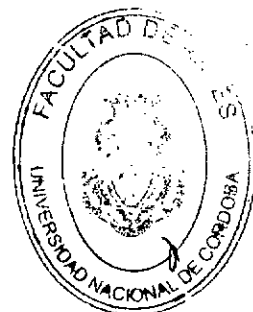
facultad de artes

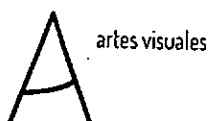

Universidad
Nacional
de Córdoba

- **Acido nítrico.** Se utiliza para grabar las chapas de hierro. El ácido que se emplea es un ácido al 60 por ciento de pureza, y es el mismo que se emplea para análisis clínicos.
- Al sumergir la chapa en una batea con ácido nítrico y agua, la chapa emana vapores venenosos. Por este motivo es necesario grabar en lugares ventilados y protegidos con todos los elementos que se detallan a continuación: máscara, lentes, guantes de goma y guardapolvo.
- **Diluyentes.** Los diluyentes y solventes empleados son thinner, aguarrás vegetales y kerosén. Estos diluyentes también emanan vapores tóxicos y es necesario tomar precauciones y saber que material utilizar de acuerdo a la necesidad:
 1. El thinner reviste mayor peligro pero tiene la ventaja de evaporar rápidamente. Debe utilizarse solo para casos especiales indicado por el docente. Los bidones o botellas de thinner deben estar claramente identificados y rotulados. Siempre bien cerradas para evitar evaporaciones tóxicas.
 2. El aguarrás y el kerosén son materiales más grasos, no tan tóxicos como el thinner pero al ser grasosos tardan más tiempo en evaporar, impregnando por más tiempo el ambiente. Los bidones y botellas que contengan estos solventes deben estar claramente rotulados y siempre bien cerrados. Deben utilizarse en lugares abiertos y bien ventilados, lejos de los alimentos, y solo serán usados previa consulta con el docente.
- Para todo lo que sea limpieza de restos de tintas y herramientas se usará aceite comestible, que no reviste peligro alguno.
- **Resina vegetal.** Se emplea para la técnica de la aguatinta. La resina se adquiere en droguerías en forma de piedras, que son trituradas y colocadas en un recipiente con un tamiz para espolvorear la misma sobre las chapas. Es un material muy tóxico, que se adhiere a las paredes pulmonares al ser inhaladas y absorbidas por los poros de la piel, las partículas al ser tan livianas quedan flotando por muchas horas en el ambiente. Es obligatorio utilizarla bajo la supervización del docente.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- **Tintas de impresión.** Por su composición química las tintas también poseen agentes tóxicos. Esta característica es similar a cualquier otra tinta o pintura artística o industrial (óleo, acrílico, látex, esmaltes, pintura asfáltica, etc.) Es necesario protegerse con guantes de goma y lavarse con agua, detergente y jabón en polvo, para evitar diluyentes que dañen la piel.

Es imprescindible tener conciencia que las actividades de taller son grupales y que los actos irresponsables pueden perjudicar a nuestros compañeros.

La higiene, orden y limpieza ayudan a evitar cualquier tipo de accidente.

Datos útiles

- Nunca olvidarse los elementos de trabajo individuales.
- No compartir los elementos de uso obligatorio.
- Jamás inhalar un bidón o botella para saber que contiene, ni sumergir la mano en una batea sin la adecuada protección.
- Los alumnos que padezcan algún tipo de alergia, deben informarle al docente antes de comenzar las actividades de taller.
- Se recomienda no utilizar anillos ni colgantes u objetos metálicos mientras se realizan actividades en el taller.

Si todos tenemos precaución en el uso de los materiales podremos generar un clima de seguridad y confianza, que nos permita aprender y crear libremente, sin dejar de lado la experimentación, por eso es de suma importancia crear hábitos de limpieza, orden y compromiso con el grupo.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

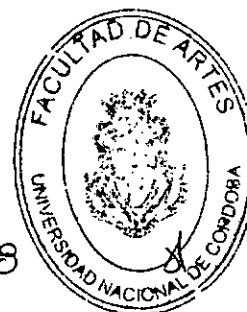
Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

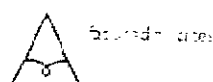
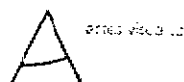
6. Cronograma

NUCLEO TEMÁTICO 1	NUCLEO TEMÁTICO 2	NUCLEO TEMÁTICO 3	EVALUACIÓN	NUCLEO TEMÁTICO 4	NUCLEO TEMÁTICO 5	EVALUACIÓN
31/07 al 14/08	14/08 al 28/08	29/ 08 al 26/09	Parcial I Contenidos Programáticos NÚCLEO TEMÁTICO 1, 2 y 3	26/9 al 14/10	14/10 al 30/10	Parcial II Contenidos Programáticos NÚCLEO TEMÁTICO 4 Y 5
	TRABAJO PRÁCTICO 1	TRABAJO PRÁCTICO 2		TRABAJO PRÁCTICO 3	TRABAJO PRÁCTICO 4	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018
KCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: PROBLEMÁTICA GENERAL DEL ARTE

Año Curricular: Tercer año de la carrera)

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Fernando Fraenza

Prof. Ayudante: Alejandra Perié

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Nicolás Yovino, Agustina Sirvent,
Valentina Viviani

Adscriptos: Melisa Gutiérrez, Trinidad Castiñeira

Distribución Horaria: viernes de 14,00 a 17,00 hs

Artes Visuales

Documentación

1. Presentación

Cátedra de Problemática general del arte

Elementos de semiótica, sociología & teoría crítica de las artes visuales

Se creen mejores porque adoran esa parquería (un personaje acusado y juzgado por el asesinato de una curadora en un capítulo de la tv-serie La ley y el orden, Universal Channel, 2011)

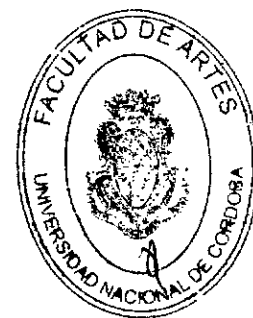
...hacer arte es algo que está al alcance de casi todo el mundo. No es una actividad altamente especializada, como lo es la física nuclear, que está vedada a quienes carecen de un alto grado de habilidad matemática. Se requieren diversas habilidades rudimentarias para hacer arte, así como la capacidad para entender la naturaleza de la empresa. Tales habilidades y tal comprensión están al alcance de niños muy pequeños. (George Dickie en The Art Circle, Haven Publications, N.York, 1984)

El nominalismo, antes la novedad de unas pocas, hoy obarca a toda la gente; su victoria es tan vasta y fundamental que su nombre es inútil. Nadie se declara nominalista porque no hay quien sea otra cosa. (Jorge Luis Borges, "De las alegorías a las novelas" en Otras inquisiciones, 1937-1952, Editorial Sur: Buenos Aires)

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN contiene información sobre *objetivos, contenidos y metodología* para el dictado del curso anual de la Cátedra de *Problemática general del arte*, de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en los planes de estudios 1985 y 2014, para el Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. Dicho curso se dicta para el tercero y cuarto año (de acuerdo a cada plan) de todas las carreras del mencionado Departamento. La lectura atenta de esta "Presentación" es fundamental para conseguir una comprensión básica de los encuadres bajo los cuales se ha confeccionado este *Programa* y en los cuales adquiere sentido el conjunto de temas y referencias reunidos o –mejor aún– puestas a funcionar en el presente curso.

El propósito fundamental de esta asignatura universitaria es hacer posible un espacio de reflexión y crítica acerca del fenómeno de las artes (sobre todo visuales), especialmente en lo que refiere su estado actual *post-histórico*. Enfocando un conjunto de creencias que, supuestas con fuerza y sostenidas acríticamente, estorban habitualmente cualquier contacto «profanador» con la obra de arte o con la práctica artística; rebajando el carácter experto que se debería esperar de la *comunidad artística universitaria* y –además– volviendo *ideológico* (falso pero incuestionado) casi todo análisis o crítica de sus acciones o de sus productos.

Nuestras inquietudes –como decimos arriba– refieren al contexto del debate acerca del *estado actual del sistema del arte*, y de modo más específico a la observación – reciente pero ya generalizada– de una especie de *crisis de legitimidad* que hace peligrar el desarrollo autónomo (deseable, humanamente hablando) de las artes visuales o bellas artes dentro de las sociedades tardo-capitalistas o post-burguesas. Es necesario, al menos por parte de unos especialistas genuinos y honestos, reconsiderar el papel que

arte + cultura

arte + cultura

cumplen o que podrían cumplir las disciplinas artísticas en las sociedades actuales. Problemática que convoca toda una constelación de preguntas sobre la actual experiencia del arte, sobre la función del arte, sobre su naturaleza pública¹ y su carencia de efectividad histórica o social, sobre su estatuto mercantil y las plusvalías² que promete, sobre sus enlaces con la sociedad del espectáculo y —a la vez— con la representación democrática,³ sobre el conflicto y la competencia de sus agentes persiguiendo (veladamente) beneficios, etc.

Más que catalogar en forma exhaustiva los antecedentes y las acepciones actuales del concepto «arte», hemos intentado desde hace más de veinte años —e intentaremos ahora— una serie de cortes o encuadres teórico críticos selectivos referidos especialmente al conjunto de problemas propios de las disciplinas que se han dado en llamar —históricamente— artes visuales o bellas artes. El curso propuesto toma como objeto de estudio un compendio de diversos enfoques analíticos y/o teórico críticos que, a su vez, toman diferentes aspectos, planos o dimensiones de la mencionada disciplina artística como objeto-problema. Dicho compendio se compone de teorías que intentan interrogar y analizar las artes visuales en tanto...

Unidad 1 | Objetos y acciones relacionadas con los conceptos de esteticidad o, simplemente, artisticidad.

Unidad 2 | Estructuras o conjuntos organizados de cualidades sensibles (llamados obras de arte).

Unidad 3 | Textos o conjuntos significantes (aparentemente pertenecientes a un tipo particular de signos).

Unidad 4 | Fenómeno histórico enmarcado en la sociedad y en la cultura.

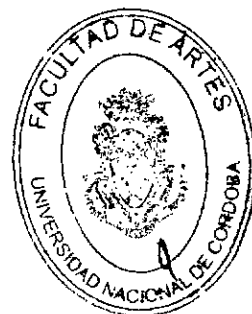
Tales perspectivas, que forman parte —principalmente— de la *fenomenología*, la *semiótica*, la *teoría crítica* y la *sociología* del arte, serán tomadas parcialmente como objeto en cuanto puedan aportar a una comprensión del fenómeno de las artes⁴ en el desarrollo de la modernidad occidental y sus consecuencias en el final-comienzo del milenio. Esto significa, y hemos de decirlo con todas las letras, que los contenidos de este curso son —más bien— *básicos e introductorios* a dichos enfoques, orientados ya a la formación de una suerte de *especialista universitario en bellas artes* capaz de participar de consensos y perspectivas articuladas en otros campos del saber (semiótica, sociología, teoría de la acción, estudios culturales, teorías textuales, teorías del análisis del discurso, etc.), superadoras —en numerosos aspectos— de la necia e imprudente jerga que caracteriza normalmente a los consumidores de la ideología del arte. Grupo de prójimos en el que se integran artistas, promotores, amantes,

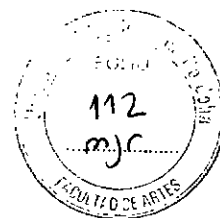
¹ En el sentido kantiano y —sobre todo— habermasiano del término.

² Respecto de otro tipo de consumo. Plusvalías que deben ser revisadas y reconsideradas ante el análisis experto.

³ Si existieran tales vínculos.

⁴ Es decir, «arte autónomo».

amigosycannaisseurs de las bellas artes. Nuestra asignatura no tiene como fin una divagación diletante de las que intentan hacer pie en lo que ya suponemos u opinamos -acrítica y apresuradamente- que es el arte. Por el contrario -permitásenos insistir-, se endereza -en primer lugar- a comprender los momentos o tramos de una teoría crítica que reflexiona sobre la *acción*, la *significación* y el *damino político*; aportando -en segundo lugar y si esto fuera posible- aquello que la experiencia misma del arte sea capaz de proporcionar a tales discusiones.

La Cátedra se autodefine como un espacio de crecimiento,⁵ y reflexión, en el que se trabaja no sólo con y para *artistas a secas* sino que, sus destinatarios -además de ser (con cierta facilidad, sencillez y benevolencia social) artistas- habrán de convertirse (ahora sí, con dificultad y competencia) en *especialistas universitarias acerca del fenómeno arte*. Vale decir, trabajaremos con universitarios de los que se espera, conformen la comunidad de sujetos que más -y más pormenorizadamente- conocen acerca de las bellas artes en nuestra sociedad. Ni la Universidad ni la Academia se reconocen hoy como lugares privativos -ni fundamentales, ni siquiera propicios- en los cuales se forman los artistas de éxito (a nivel local, nacional o internacional). Por otra parte, la «formación» de un artista contemporáneo (a secas), al no involucrar el desarrollo de destrezas, habilidades, ni conocimiento específico alguno, no pertenecería ya al núcleo central de las posibilidades o capacidades de una educación escolarizada (inclusive pública, sustentada económicamente por los contribuyentes, y entre éstos, por los padres de muchos de nuestros estudiantes). Luego, el perfil del artista que se forme honestamente en una escuela universitaria (por el simple hecho de participar prolongadamente -durante años- en la vida de la comunidad asociada a una institución educativa pública) deberá dar cuenta de las condiciones intelectuales necesarias para formar, además, parte de la esfera especializada del arte.

Entendemos, en este sentido, que el destino de una escuela universitaria de artes no puede ser, al menos en lo que refiere al campo de las bellas artes, la mera formación de artistas contemporáneos. Es más, tampoco el rol del artista universitario o -mejor, en este caso- del experto con formación universitaria ha de quedar restringido al de *buen consumidor* o *heroico reproductor* del dogma del arte. Es decir, no puede ceñirse ala figura de alguien que tozudamente está, sin saber muy bien porqué, «a favor del arte». Pues entonces, ¿para qué la Universidad? No sólo ha de conocer en qué consiste creer en el arte,⁶ sino también, ha de romper con dicha creencia para progresar en el conocimiento del principio de existencia institucional o sociológica de las artes. Y más aún, debe calibrar dicha ruptura de manera tal que tampoco -en la dirección contraria- se homologue -sin más- el fenómeno arte a un hecho meramente sociológico de consumo cultural cualquiera tal como lo trabajara Pierre Bourdieu en *La distinción* (1979). Al interior de un enfoque que podríamos ya calificar de *pragmático* o

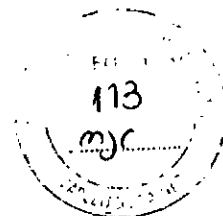
⁵ En el sentido de conseguir autonomía respecto de los «pensamientos obligados» (Kant) por la costumbre.

⁶ Creer en la existencia de un tipo u otro de arte legítimo; creer en que el arte es o ha de ser de una u otra manera según un principio suprahistórico; creer en los beneficios que el arte promete a la sociedad o al individuo, etc.

A

A

pragmatista, que el arte sea un mecanismo interesado o ideológico de dominio, de identificación social, de distinción, etc. no significa que todo en él sea relativo y completamente histórico. La facultad de juzgar en materia de arte debe entenderse en orden a las razones no puras de un juicio contextualmente relativo que aspira a trascender –sin embargo- el horizonte de su contorno y convertirse en universal.

Por una parte, numerosos artistas y críticos de arte, procurando encontrar algún lugar nuevo, más o menos prestigioso o reconocido socialmente, adoptan –en cuanto pueden, en cuanto la situación se los permite- los modelos productivos e interpretativos del artista-curador,⁷ del empresario, del gestor cultural, del investigador, del antropólogo, del artista-etnólogo, del comunicador mediático, del activista político,⁸ etc. Por la otra, consolidada esta transferencia o este enmascaramiento –y ya conseguida una posición socialmente tipificada-⁹ se ha pagado el precio con la renuncia irreparable al conocimiento del arte sobre sí mismo como saber autónomo. Renuncia que, entre otros silencios y omisiones, hace posible el despliegue y funcionamiento de una suerte de *intriga invisible* (Bourdieu) que forma parte de la institución arte, cuyos efectos tienen que ver con la producción y la reproducción constante de una ilusión que mueve la adhesión colectiva al juego del arte. Ilusión que es a la vez, causa y efecto de la existencia de dicho juego social, cuyos participantes creen o simulan creer que el arte es trascendente (con mayúscula) y que en él no se juegan, principalmente, sus intereses también económicos. Nuestro encuadre intenta comprender –en lo que se pueda- porqué la discusión sobre el reconocimiento, la crítica y la interpretación legítima de las obras de arte consagradas excluyen la cuestión de los intereses puestos en juego y la cuestión de la propia legitimidad de tales discusiones (o enfoques), así como la de las condiciones sociales – más o menos concretas- que las hacen posibles.

Este curso es el resultado de una secuencia de estudio e investigación que ya lleva más de una veintena de años,¹⁰ y que ha dado como resultado la consolidación de un espacio de pensamiento acerca de los fenómenos arte y artes visuales, libre de toda convicción estética y de todo amor por el arte y los artistas. Puede decirse que esta prolongada fase de la historia de la Cátedra de *Problemática general del arte* ha conseguido agenciar una comprensión de la teoría crítica que, en estrecho y

⁷ Ejemplo de esto es la migración generalizada –en nuestro y en otros entornos- hacia el rol del artista-curador. Aquellos actores que son capaces de reconocer o –por lo menos- entrever ciertos rasgos de insensatez (e impericia) en la producción más actual y pura de arte posaurático mudan de una participación activa en el mundo del arte a una participación aparentemente más etnográfica y distanciada, como curadores u organizadores.

⁸ Las más de las veces, se adopta el modelo del tipo de activista político que puede ser fácilmente reconocido como tal, investido del capital simbólico que le compete. Otras, inclusive, el artista adopta el modelo del activista radical puro, cuyo llamamiento es inaceptable, indistinguible, irrelevante o incomprensible para la representación burguesa del mundo.

⁹ Inclusive al momento de solicitar becas, admisiones, etc.

¹⁰ Desde los años setenta, esta Cátedra ha sido beneficiada por el trabajo en ella de figuras que, seguidas con atención, han sido relevantes para la mejor historia de nuestra unidad académica y base para los actuales enfoques de nuestra Cátedra. Nos referimos en primer lugar, a los profesores Oscar Morán y Tanla Larrauri, que transformaron el curso de estética en problemática (laica) del arte a comienzos de los setenta. Luego, debe saberse que el armazón último de la actual Cátedra se debe, en gran medida, a los memorables cursos planificados y dictados por el profesor Gabriel Blanco hacia los años ochenta.

A

A

UNC

desencantado contacto con la práctica de la producción artística, ha visto aumentada su agudeza en un grado de inconveniencia artística jamás alcanzado por los filósofos de profesión, quienes –tal vez por su propia situación de extranjería disciplinar– no han sido claramente impíos, persistiendo muchos de ellos en algún tipo de apuesta o creencia en el arte o en sus poderes. Filósofos del lenguaje, analistas del discurso y sociólogos se han movido con agudeza crítica, descomponiendo sacrilega y fieramente una serie de acciones y productos no artísticos (la prensa, el discurso político, el *advertising*, etc.), pero actuaron luego, con prudencia y –también– oportunismo, frente a lo que se tiene por arte. Por el contrario, dentro del territorio artístico, en sus institutos superiores o universitarios, las teorías han gozado de un cierto prestigio y de una cierta influencia en la medida en que sirvieron a la consolidación y difusión del dogma del arte pero no a su crítica. Localmente, hemos logrado –después de un tiempo– consolidar un lugar inexistente y sin equivalentes en otros institutos de formación artística (ya metropolitanos o bien periféricos); un espacio para pensar el sistema del arte sin compromisos, y darle así, a la comunidad del arte, la oportunidad de producir un conocimiento de sí, más allá del amor al arte, es decir, del interés y la conveniencia. Expresado de otra manera: tenemos aquí un complemento de la religión artística, necesario para articular una comprensión universitaria y plural del concepto en torno al cual hemos sido convocados en tanto académicos o especialistas: las artes. Desde luego, estamos persuadidos de que, en el fragor de los enfrentamientos propios del choque entre devociones y apostasías diversas, nuestro encuadre es no sólo minoritario, sino escaso o –tal vez– inexistente en el común de los trayectos o programas de estudios superiores o universitarios en artes, en centros de importancia y a nivel mundial, inclusive. Conocemos el carácter adelantado y desamparado de nuestro proyecto, motivo por el cual lo valoramos como patrimonio local y universal, persistiendo en el mismo.

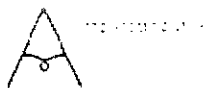
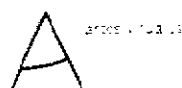
De la lectura cuidadosa de este Programa se puede inferir un enfoque *teórico crítico* enlazado de una manera heterodoxa con el marxismo occidental y la crítica ideológica desplegada por la Escuela de Frankfurt,¹¹ más bien basado en la llamada *transformación pragmático-comunicativa* de dicha teoría crítica, tal vez uno de los esfuerzos más notorios de elaboración de una filosofía –junto a una semiótica– a la altura del espíritu postmetafísico que caracteriza nuestro tiempo.¹² Una herencia intelectual llena de enmiendas, acotaciones y salvedades,¹³ pero nunca privada de la prodigalidad que le otorga el haberse empeñado en hacer real aquel proyecto ilustrado de que la razón ocupe un lugar de privilegio en la historia humana, aunque sea –luego de la crítica o deconstrucción llevada a cabo por los filósofos de la sospecha– una razón (y una realidad) con minúscula, no instrumental, sino orientada al

¹¹ Y en algún sentido, como lo dijera Albrecht Wellmer en una conferencia valenciana, y como no podría ser de otra manera (en la interpretación actual de Adorno), suficientemente incorrecto.

¹² Sostenida por filósofos como Karl Apel, Jürgen Habermas o Albrecht Wellmer; continuada por críticos de arte como Gerard Vilar, José Luis Brea o Vicente Jarque

¹³ Y de cláusulas *ceteris paribus*.

entendimiento, que se haría –tal vez, con suerte- presente en el marco de la acción artística, en el aspecto en que ésta se constituya como comunicación no distorsionada.

2. Objetivos

En función de las anteriores consideraciones, e indicando una atención especial para con las metas que –por una razón argumentativa- hemos puesto en quinto y sexto lugar, nos proponemos los siguientes objetivos generales:

Lograr que el alumno...

1. ...adquiera los elementos conceptuales que le permitan iniciarse o disciplinarse en la tarea de determinar el sentido de su actividad creadora o productora de objetos, ideas o acciones de arte.
2. ...Sintetice destrezas y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el marco de una teoría general del arte.
3. ...sea capaz de afianzar y profundizar, toda vez que el caso lo requiera, su tarea de creación y/o producción artística por medio del manejo reflexivo de conceptos referidos a diferentes aspectos del fenómeno arte.
4. ...detecte, observe y comprenda la existencia de diferentes niveles de realidad del arte. Entendiendo tales prácticas o productos como...

...*comunicación*, como modos históricos específicos de intercambio de signos (de trato discursivo a través de signos);

...*estructuras*, como conjuntos ordenados de elementos sensibles, creados mediante operaciones artísticas;

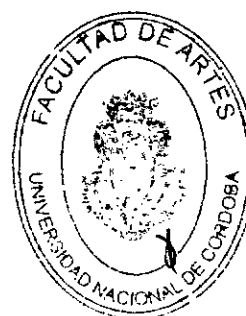
...*objetos*, como un tipo específico de objetos contruidos e intercambiados interesadamente (Habermas) por las comunidades humanas;

...*información*, como un intento por generar auténtico orden, destinado a oponerse al inexorable aumento de la entropía general del universo;

...*función de un modelo de relación arte-realidad*, en la definición de un rol presentativo o representativo del arte en la sociedad y la cultura.

5. ...sea capaz de analizar, criticar y –por lo tanto- superar las siguientes creencias (habituales en la comunidad de especialistas en arte o artistas en formación, y muy débilmente fundadas) :

5a. «La obra de arte es concebida por su autor con el fin o el proyecto principal de expresar, transmitir o comunicar algo.»

arte y cultura

arte y cultura

arte y cultura

5b. «La obra de arte significa o expresa contenidos que el artista voluntaria, consciente o intencionalmente, ha concebido, imaginado o determinado para su creación.»

6. ...sea capaz de reconocer dichas creencias como parte del juego del arte, alimentando su capacidad de imponer, como sostiene Baudrillard (1972) o Bourdieu (1992), los intereses aparentemente más desinteresados.

7. ...desarrolle su sensibilidad valorativa mediante la toma de conciencia de nuevos aspectos o dimensiones del hecho (idea, objeto, acción, etc.) artístico. Observando las artes visuales actuales también como posible campo de investigación individual

8. ...adquiera (finalmente) el hábito de la reflexión y el discernimiento crítico.

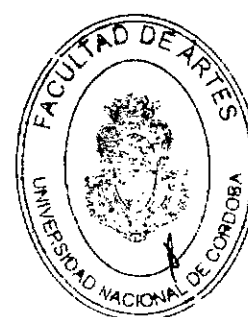
3. Contenidos | Programa analítico

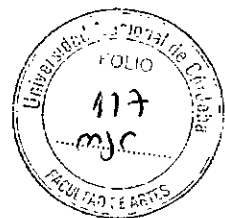
El programa de nuestra asignatura, analíticamente, puede dividirse en cuatro unidades o conjuntos temáticos, relativos a las cuatro preguntas o encuadres mencionados en nuestra Presentación.

Unidad 1 <i>La definición del arte</i>	Unidad 2 <i>Arte-orden</i> Las obras de arte como conjuntos sensibles organizados
Unidad 4 <i>Arte-Sociedad</i> El fenómeno del arte en el marco de la sociedad y la cultura	Unidad 3 <i>Arte-texto</i> Las obras de arte como artefactos significantes

Unidad 1 | Arte, belleza, esteticidad, artísticidad

El problema de la *definición general* del arte (Eco, 1962; Formaggio, 1973, Introducción; Danto, 1981 y 1997; Fraenza, 1999; y Pierantoni, 1983, 5.).

Comentario breve: Puede considerarse que un estudio de las ideas estéticas¹⁴ –fundamental para una historia de la filosofía– implica contenidos que, en orden al estado ya desencantado del arte actual y ante la imposibilidad de articular una definición universal,¹⁵ se convierten en indagaciones históricas (de la filosofía) de gran especificidad que poco aportarían a la consecución de nuestros objetivos. Sin embargo, es posible recurrir a la estética del pasado desde una perspectiva científica corriente y contemporánea con el objeto de enmarcar, definir y contrastar la preocupación genuina por establecer una definición general del arte, o bien de circunscribir sus cualidades esenciales o diagnósticas. Dino Formaggio y Umberto Eco comentan el problema y diseñan una serie de hipótesis en torno al posible reemplazo del concepto de *belleza* (*expresión, intuición, idea, forma, manifestación de piedad o armonía, etc.*) por la noción de *artisticidad* para comprender el fenómeno arte, para reconstruir su lógica institucional, para explicar las leyes de su funcionamiento social; o también, para investigar el tipo de «alquimia social» (Pierre Bourdieu, *Op.cit.*) del cual surge el arte, procedimiento que consigue –en la práctica– transmutar el mero enfrentamiento de intereses particulares (de artistas y público que buscan su propia consagración) en esencia sublimada de lo universal. En sus diversos aspectos, el tratamiento de este tema involucra las nociones de *muerte del arte* (Hegel) y *fin del arte* (Arthur Danto) en algunos de los sentidos en que éstas han sido propuestas. Otro elemento a considerar frente al problema de la *artisticidad* de las obras de arte es la denominada *inflexión metasemiótica* que caracteriza el arte hacia el fin del milenio; tema que se precisará en la Unidad 3.

Unidad 2 | El orden de la obra de arte

Estructura y obra de arte. La obra de arte como conjunto ordenado de cualidades sensibles (Junker, 1971). La totalidad y el orden inmanente como constantes estéticas. La reducción de la estructura estética en el arte del siglo xx (Junker, *op.cit.*, Marchán, 1972 y Danto, *ap.cits.*). La dimensión política (o no-política) del arte y el proceso de atrofia del *modus* estructural de sus obras (Junker, *op.cit.*, Möller, 1972, Fraenza, *op.cit.* y Fraenza, de la Torre & Perié, 2009). La superstición de lo orgánico (el símbolo) y su crítica (la alegoría), en relación a la constitución sensible de los especímenes artísticos (Bürger, 1974; Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 1988).

Comentario breve: El concepto de *forma-estructura*, implicando las cualidades de *tatalidad* y *arden inmanente*, aparece históricamente como una

¹⁴ O de conceptos relacionados con el de arte, como suele hacerse, en este tipo de asignaturas, en referencia a un célebre libro de W.Tatarkiewicz (1976, III.1., Conceptos actuales de arte y conceptos griegos; III.2., El concepto de arte; III.3., El concepto de poesía; III.4., El concepto de belleza; III.5., El concepto de creatividad; III.6., Apate, katarsis, mimesis)

¹⁵ En la filosofía poskantiana.

ARTES VISUALES

ARTES VISUALES

ARTES VISUALES

constante estética esencial de las obras de arte, al menos hasta cierto momento de la historia del arte occidental. Hans Dieter Junker (un profesor de arte de la RFA) observa y describe cómo las prácticas artísticas del siglo xx (vanguardistas y no vanguardistas) comienzan a desbaratar el mencionado orden estructural (*orgánica o simbólico*) hasta atrofiarlo totalmente en el marco de las poéticas de neovanguardia (contemporáneas a su artículo, de 1971). Seguir este proceso de disolución obliga a un conocimiento breve pero profundo de las más diversas poéticas del siglo xx, en su relación con la representación y con otros diversos nexos de unidad formal e integración (postimpresionismo, cubismo, DaDá, principio *collage*, concretismo, combinatoria programada, *pop art*, arte mínimo, arte óptico, estructuras multimediales, arte terrestre, arte conceptual, arte post-conceptual).

Unidad 3 | El Arte como texto

Elementos de semiótica de las artes visuales

El arte como *signo*, como *texto*, como *discursa* (Eco, 1962, 1968, A.3., 1975, 3.7., 1979, 3., 1991, 1., Fraenza, de la Torre & Perié, 2009).¹⁶ El arte como sistema de comunicación, de la *obra abierta* a la *cooperación textual* (Eco, *op.cits*; Llovet, 1979, 4.; Schmidt, 1971). Recepción sintagmática y recepción no-sintagmática de la obra de arte (Bürger, 1974; ; Fraenza, 2003 y 2003a; Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 1988; Perié, 2006; Fraenza & Perié, 2007; Foster, 1996; Harrison & Wood, 1993). El nacimiento de la artísticidad comunicativa humana como ideal de una *praxis* desalienada (Eco, *op.cits*; Formaggio, 1983, 1.16./18.) La imagen y el modo de existencia referencial de la obra de arte, niveles de contenido y significación (Barthes, 1960 y 1963; Eco, 1968, B., 1975, y 1985). El arte reciente y su conciencia inflexiva (Menna, 1975).

Comentario breve: Las obras de arte son conjuntos significantes, es decir, textos. Esto debe ser argumentado y explicado en un marco de categorías que provienen de la semiótica (general), en sus diversas instancias de consolidación disciplinar (semiología, teorías textuales, teoría del discurso). Se ha de especificar –también, si la hubiera– las particularidades de los textos artísticos respecto de los textos que se originan en el resto de la comunicación, no artística. Por otra parte, buena parte de la historia del arte autónomo depende del rol cumplido por la representación a través de imágenes. Por lo tanto, es necesario ajustar una comprensión básica del funcionamiento de las imágenes. Filiberto Menna expone la hipótesis de que

¹⁶ Esto implica un *background* de contenidos teóricos e históricos relativos al curso de constitución disciplinar de los estudios semióticos. El que contempla –fundamentalmente– las perspectivas europea y americana que dan lugar a objetos de estudio como el signo, los textos y el discurso.

el arte de los siglos XIX y XX despliega (o completa el despliegue de) una *inflexión autoanalítica* de orden *metalingüístico*.

Unidad 4 | Arte y sociedad

Elementos de sociología de las artes visuales

El fenómeno del arte en el marco de la sociedad y la cultura. Las tesis de la Escuela de Frankfurt en la *Teoría de la vanguardia* (Bürger, 1974; Möller, 1972). Lo artístico y lo político (Bürger, *op.cit.*, Schmidt, *Op.cit.*; Junker, *op.cit.*; Fraenza, *op.cit.*). La superstición de lo orgánico y las estrategias alegóricas, como aperturas de mundo (saber del arte) y como acción estratégica (Bürger, 1974; Fraenza, de la Torre & Perié, 2009, Fraenza, 2003 y 2003a; Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 1988; Perié, 2006; Fraenza & Perié, 2007; Foster, 1996; Harrison & Wood, 1993). La dialéctica vanguardia-Kitsch y las relaciones entre arte y diseño y entre arte e industria del entretenimiento (Llovet, 1979; Eco, *Op.cits.*; Bürger, *ap.cit.*). Las reglas del arte después del fin del arte (Danto, *op.cits.*, Bourdieu, 1992, Fraenza, *op.cit.*)

Breve comentario: El propósito de esta unidad es reflexionar acerca de la función (oculta, disimulada o ignorada) del arte en la sociedad contemporánea. Se intenta establecer un esquema de las interacciones entre el arte y su contexto social cultural. Se intenta establecer una delimitación entre los fenómenos arte autónomo y cultura de masas (falsa superación de la alienación entre arte y sociedad). Se procura analizar la carencia típica de efectividad histórica o social del arte. Principalmente, de analizar el carácter ideológico del arte autónomo como parte del carácter afirmativo de la producción cultural de la sociedad burguesa (tal como fue explicado por Herbert Marcuse). Luego, como decimos arriba, procuraremos reflexionar sobre la lógica institucional particular de las disciplinas del arte autónomo. Explicar las leyes de su funcionamiento, leyes que regulan la «alquimia social» que consigue transmutar el mero enfrentamiento de intereses particulares en esencia sublimada de un arte universal (aparentemente) beneficioso para el género humano.

4. Bibliografía

BARTHES, ROLAND

1961. "Le message photographique", en Communications 1. Traducción castellana "El mensaje fotográfico", en Barthes Roland et Alt. (1973), *El análisis de las imágenes* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).

ESTADÍSTICA

TRADUCCIÓN

FACULTAD DE ARTES

1963. "Rhétorique de l'image", en Communications 4. Traducción castellana "Retórica de la imagen", en Barthes Roland et Alt. (1973), *El análisis de las imágenes* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).
1964. "Eléments de sémiologie" en Communications 4. Traducción castellana "Elementos de semiología", en Barthes Roland et Alt. (1972), *La semiología* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo). Cap.I.; III. y IV. (No el II.).
1972. *La semiología* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).
1973. *El análisis de las imágenes* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).

BAUDRILLARD, JEAN

1972. *Pour une critique de l'économie politique du signe* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino, *Crítica de la economía política del signo* (México: Siglo, 1974).

BOURDIEU, PIERRE

1992. *Le regles de l'art* (Paris: du Senil). Traducción castellana de Thomas Kauf, *Las reglas del arte* (Barcelona: Anagrama, 1995).

BUCHLOH, BENJAMIN & WALTER GRASSKAMP

1995. *Hans Haacke: Obra Social* (Barcelona: Fundació Antoni Tàpies).

BÜRGER, PETER

1974. *Theorie der Avantgarde* (Frankfurt: Suhrkamp). Traducción castellana de J.García, *Teoría de la Vanguardia* (Barcelona: Península, 1987).

CALABRESE, OMAR

1984. "L'intertestualità in pittura. Una lettura degli Ambasciatori di Holbein" (Urbino: Centro di semiotica e linguistica), Traducción castellana de Anna Giordano, "La intertextualidad en pintura. Una lectura de Los Embajadores de Holbein" (pp.29-56) en *Cómo se lee una obra de arte* (Madrid: Cátedra, 1993).
1985. *Il linguaggio dell'arte* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Rosa Premat, *El lenguaje del arte* (Barcelona: Paidós, 1986).
1993. *Cómo se lee una obra de arte* (Madrid: Cátedra).

CHARTIER, ROGER

1991. *Espacio público, crítico y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la revolución Francesa*, Gedisa, Barcelona, 1995. Trad.de Beatriz Lonné, del original *Les origines culturelles de la revolution française*, Duke University Press, 1991.

DANTO, ARTHUR

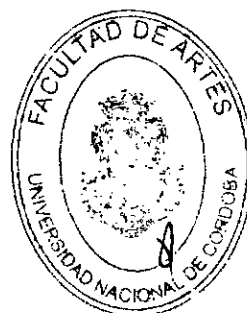
1981. *The Transfiguration of the Commonplace* (Cambridge: Harvard Press). Traducción castellana de Angel y Aurora Mollá, *La transfiguración del lugar común* (Barcelona: Paidós, 2002).
1997. *After of the End of Art* (Princeton University Press, New Jersey). Traducción castellana de Elena Neerman, *Después del fin del arte* (Barcelona, Paidós, 1999).

DUFRENNE, MIKEL

1953. *Phénoménologie de l'expérience esthétique* (Paris: PUF). *Fenomenología de la experiencia estética*, tomo primero, parte XII, Ch.IV.

ECO, UMBERTO

1963. "El problema para una definición general del arte", en ECO, 1963a, pp.127-154.
- 1963^a. *La definizione dell'arte* (Milano: U.Mursia). Traducción castellana de R.de la Iglesia, *La definición del arte*, (Barcelona: Martinez-Roca, 1968).
1968. *La struttura assente* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Francesc Serra Cantarell, *La estructura ausente* (Barcelona: Lumen, 1971).
1975. *A Theory of Semiotics* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de C.Manzano, *Tratado de semiótica general* (Barcelona: Lumen, 1977).
1979. *Lector in fabula* (Milano, Bompiani). Traducción castellana de Ricardo Pochtar, *Lector in fabula* (Barcelona: Lumen, 1981).

arte y cultura

cultura y arte

Universidad Nacional de Córdoba

1984. "On Fish and Buttans" (Semiótica 48, 1/2, 1984) 1985. *Sugli specchi e altri saggi* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Cárdenas Moyano, "Signas, peces y batones. Apuntes sobre semiótica, filosofía y ciencias humanas", en *Sobre los espejos y otros ensayos* (Buenos Aires: Lumen, 1992); pp.323-357.
1985. *Sugli specchi e altri saggi* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Cárdenas Moyano, *Sobre los espejos y otros ensayos* (Buenos Aires: Lumen, 1992).
1990. *I limiti dell'interpretazione* (Milano: Bompiani). Traducción de Helena Lozano, *Los límites de la interpretación* (Barcelona: Lumen, 1992).

EHMER, HERMANN.K. et alt. (Ed.)

1971. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: GGilli, 1977).

FORMAGGIO, DINO

1973. *L'arte* (Milano: ISEDI). Traducción castellana Arte (Barcelona: Labor, 1976).
1983. *La morte dell'arte e l'estetica* (Bologna: Il Mulino). Traducción castellana de M.Arbolí, *La muerte del arte y la estética* (México: Ed.Grijalbo, 1992).

FOSTER, HAL

1996. "Who's Afraid of the Neo-Avant-Garde?", en *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century* (Cambridge, MITPress). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid: Akal, 2001).

FOUCAULT, MICHEL

1969. *L'archéologie du savoir* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino. La arqueología del saber (Madrid: Siglo XXI, 1972).
1972. *L'ordre du discours*. Traducción castellana de A.González Troyano, *El orden del discurso* (Barcelona: Tusquets, 1973).

FRAENZA, FERNANDO.

1999. "De la historia del arte a su post-historia". Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.
2003. "Carácter social de la ciencia y carácter pretérito del arte" en *Representación en ciencia y arte*, Compilado por L.Minhot y A.Testa, Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- 2003a. "Otro carácter pretérito del arte contemporáneo", en *Actas IX Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia*. 2003/Setiembre. Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.

FRAENZA, FERNANDO & ALEJANDRA PERIÉ

2007. "Representando no sólo el arte sino la vanguardia misma", en www.comunidadoffline.com.ar.
2010. *Diseño, estética y discurso* (Córdoba: Advocatus-Universidad Blas Pascal).
2011. "2. De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte" En MOLINA, Manuel et alt, 2011, *Pintura & aledaños* (Córdoba: Brujas), pp.59 y ss.

FRAENZA, FERNANDO, M.ANTONIA DE LA TORRE & ALEJANDRA PERIÉ

2009. *Ver y estimar arte apreciándonos a nosotros mismas, a comienzos del tercer milenio, y sobre todo, en regiones periféricas del mundo* (Córdoba: Brujas).

HABERMAS, JURGEN

1962. *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft* (Darmstadt: H.Luchterhand). Traducción castellana de *Historia y crítica de la opinión pública* (Barcelona: G.Gilli, 1981).
1973. *Legitimationsprobleme in Spätkapitalismus* (Frankfurt am Main:Suhrkamp). Traducción castellana de José Luis Etcheverry, *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío* (Buenos Aires: Amorrortu, 1975).
- 1981a. "Modernity versus post-modernity" en *New German Critique*, N.22, 1981.Traducción castellana "Modernidad, un proyecto incompleto" en *Puntos de Vista*, N.21 (Ago), 1984, Buenos Aires. Compilado en Casullo Nicolás et Alt, *El debate Modernidad-Postmodernidad* (Buenos Aires: Puntosur, 1989), pp 131-144.

Artes Visuales

Facultad de Artes

HARRISON, CHARLES & PAUL WOOD

1993. "Modernidad y modernismo", Parágrafo "Historia", en WOOD Paul, FRASCINA Francis, HARRIS Johnatan & HARRISON Charles (1993), *Modernism in dispute* (New York: The Open University). Traducción castellana (1999) *La modernidad al debate. El arte desde los cuarenta* (Madrid: Akal), pp. 249-259.

HJELMSLEV, LOUIS

1943. *Omkring spragteoriens grundlaeggelse* (Kobenhavn: Universitet). Traducción castellana de J.L. Díaz de Llano, *Prolegómenos o una teoría del lenguaje* (Madrid: Gredos, 1984, 2da. Ed.). Cap. XIII., pp. 73-89 y ; Cap. XXII., pp. 160-173

JUNKER, HANS DIETER

1971. "La reducción de la estructura estética: un aspecto del arte actual", en Ehmer et al. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Misericordia de la comunicación visual* (Barcelona: G. Gilli, 1977) pp. 27-76.

LLOVET, JORDI

1979. *Ideología y metodología del diseño; una introducción crítica a la teoría proyectual* (Barcelona: G. Gilli).

MALDONADO, TOMÁS

1987. *Il futuro dello modernità* (Milano: Feltrinelli). Traducción castellana de Francisco Díaz Padilla, *El futuro de la modernidad* (Madrid, Júcar Universitaria, 1990).

MARCHÁN, SIMON

1972. *Del arte objetual al arte de concepto. 1960-1974* (Barcelona Akal).

MENNA, FILIBERTO

1975. *La linea analitica dell'arte moderna : le figure e le icone* (Torino: Einaudi). Traducción castellana de Francesc Serra i Cantarell & Joaquim Romaguera i Ramió, *La Opción Analítica en el Arte Moderno. Figuras e iconos*. (Barcelona: Gustavo Gilli, 1977).

MOLINA, MANUEL; FERNANDO FRAENZA & ALEJANDRA PERIÉ

2011. *Pintura y aladaños. Para una crítica de la institución arte en Córdoba, Argentina* (Córdoba: Brujas).

MÖLLER, HEINO

1971. "El arte como ideología" (1971), en Ehmer et al. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Misericordia de la comunicación visual* (Barcelona: G. Gilli, 1977), pp. 77-115.

PIERANTONI, RUGGERO

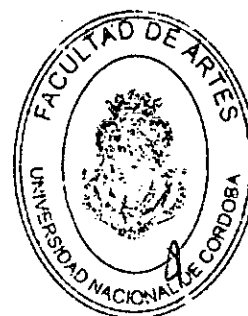
1979. *L'occhio e l'idea. Fisiologia e storia della visione* (Milano: Boringhieri). Traducción castellana de Rosa Premat, *El ojo y la idea. Fisiología e historia de la visión* (Barcelona, Paidós, 1984).

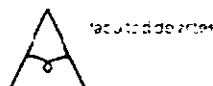
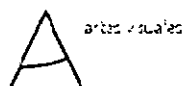
SAUSSURE, FERDINAND

1916. *Cours de linguistique general* (Paris). Traducción castellana *Curso de lingüístico general* (Buenos Aires: Losada, 1946). Introducción. III., pp. 33-51; 1ro. I., pp. 99-108; 2do. I./VI., pp. 145-185.).

SCHMIDT SIEGFRED

1971. "Lo estético y lo político; la función de lo estético en el desarrollo social", en revista Humboldt N1/445, 1971, pp. 11-20, Über-See, Hamburg.

5. Metodología

Con el fin de desarrollar los contenidos y lograr los objetivos ya detallados, proponemos una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la tríada *lectura* (i), *investigación bibliográfica* (ii)¹⁷ y *escritura* (iii). Tres caminos indicados para enfocar y solucionar todos y cada uno de los problemas que serán presentados a lo largo del curso. Instamos a que dichas prácticas de lectura, investigación bibliográfica y escritura alcancen un alto grado de socialización (trabajo en equipo, comunicación y cooperación en la solución de problemas, pluralismo de puntos de vista) y coestión [particularización de la función docente como formulación primera de objetivos (1), estímulo y orientación (2), referencia y evaluación constante (3)].

Actividades propuestas:

En cuanto a las actividades generales destinadas al tratamiento de cada paquete de problemas, se propone la siguiente secuencia de actividades:

- a) Lectura crítica de la bibliografía seleccionada. Profundizando en relación a los *objetivos* indicados (¡Hay que leerlos *objetivos* al comienzo y tenerlos en cuenta a lo largo del curso!) y desarrollando el siguiente proceso: (i) extracción de los juicios y opiniones sustanciales, discriminando lo anecdótico o accidental; (ii) síntesis de una estructura conceptual que interprete y explique el tema problema; (iii) verificación de la conclusión –siempre y cuando el caso lo permita– en una instancia de contrastación con el producto o la práctica de los talleres o del desempeño particular como artista independiente en un medio cultural dado.
- b) Detección de ideas, problemas o núcleo central de los artículos bibliográficos. Comparación y evaluación crítica de los mismos según su coherencia con el resto del curso programado y según lo indique el cuestionario guía preparado por la Cátedra. Estas preguntas actuarán como guía de aprendizaje y conducirán a la integración de los contenidos más importantes de la bibliografía. También intentarán conducir la contrastación de tal modo que permita insertar en esta discusión la poética propia del alumno (como artista independiente) y su reflexión en cuanto especialista universitario.
- c) Elaboración de comunicaciones escritas u orales de nivel universitario, en forma de exámenes parciales escritos u orales y *papers*.

Estas actividades generales se llevarán a cabo en tres módulos (1) *Seminario popedéutico de 8 encuentros*; (2) *Escritura de un artículo a ensayo* (trabajo práctico en

¹⁷ Creemos que este anclaje en la lectura de textos especializados se vuelve imprescindible hacia el tercero o cuarto año de una carrera en la cual, un primer momento de atención sobre el factor artesanal del arte es sucedido por un tiempo en el que se prescribe enfatizar los «aspectos conceptuales del arte», derivando esto (lamentablemente) hacia el mero comentario banal e inexperto sobre los factores subjetivos que –supuestamente– darían origen a la obra (ahora descuidada también en sus aspectos técnicos). Creemos que es importante desarrollar el hábito de la lectura activa y disciplinada, orientada hacia la intersubjetividad y el entendimiento.

PROFESORADO

FACULTAD DE ARTES

dos etapas, para alumnos regulares y promocionales); (3) *Seminario avanzado de 8 encuentros* (seminario para alumnos promocionales).

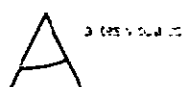
(1) Seminario propedéutico de 8 encuentros. Se llevará a cabo en el primer semestre y en él participarán la totalidad de alumnos. Consistirá en ocho encuentros teórico-prácticos (mostrados en el cronograma como 1-8). La evaluación de este seminario se llevará a cabo mediante exámenes parciales escritos (parciales indicados en el cronograma como P1 y P2) y recuperatorios escritos u orales (parciales indicados como P3 y P4).

(2) Escritura de un artículo o ensayo. Se realizará en dos partes, una cada semestre y, en esta tarea (básicamente no-presencial) participarán todos los alumnos para obtener su calificación de alumno regular (igual o mayor que 4p) ó alumno promocional (igual o mayor que 7p). Se trata de un ejercicio de composición y escritura que consiste básicamente en la redacción -en dupla o individual- de un artículo universitario tomando como base una guía (adjuntada en este mismo cuaderno, a continuación de este Programa) y utilizando -en su conjunto- la bibliografía de la Cátedra. El tema será especificado siguiendo la propia guía pero, ya podemos decirlo, consistirá en el análisis o lectura, mediante los elementos teóricos del curso, de una obra de bellas artes o arte visual. El trabajo será realizado con la posibilidad de realizar preguntas (correctamente formuladas) por escrito, que serán comentadas y respondidas en sesiones especiales denominadas *Jornadas de TP&+.* La presentación de este trabajo se llevará a cabo en el mes de julio (primera parte) y en el mes de noviembre (segunda parte).

(3) Seminario avanzado de 8 encuentros. Se llevará a cabo en el segundo semestre y en él participarán los alumnos que aspiran a la promoción directa del curso y que así lo acrediten en su rendimiento previo (con calificaciones iguales o mayores que 7p, en parciales y trabajo práctico). Consistirá en unos ocho encuentros teórico-prácticos (mostrados en el programa como 1-8). Los temas que se tratarán son los mismos que se trataron en cada uno de los ocho encuentros del seminario propedéutico, durante el semestre anterior pero, con bibliografía extendida, en mayor profundidad, y con la pretensión de conseguir un conocimiento más articulado sobre cada asunto. La evaluación de este seminario se llevará a cabo teniendo en cuenta la participación del alumno en cada una de las sesiones, más un coloquio de promoción (indicado en el cronograma como P4).

Estas etapas o tramos se efectivizarán -a su vez- a través de cuatro modelos de actividad: (i) encuentros teórico-prácticos, (ii) prácticos de apoyo y taller de lectura; (iii) evaluaciones parciales escritas u orales, (iii) trabajos de producción escrita (redacción de la primera parte de un artículo [a comienzos del curso] y redacción de la segunda parte o re-escritura del conjunto [hacia el final del curso]). Podemos ya

adelantar algunas de las características particulares de estas actividades que conviene conocer antes de comenzar el curso.

(i) La clase teórica (semanal de tres horas continuas de duración, para ambos seminarios) se organizará a partir de la integración o yuxtaposición de:

Exposición teórica | En la que el docente brindará información sobre los contenidos, asignará tareas, propondrá una armazón conceptual básica.

Participación práctica | En la que los alumnos, sobre la base bibliográfica, su lectura, análisis y crítica, completarán el desarrollo de los temas en cuestión. Esta participación requiere, antes que nada, un *trabajo domiciliario previo*, de poderosa lectura y minucioso seguimiento de los textos.

Análisis de obras | En las que se analizarán –cuando sea concerniente– ejemplares de obras de arte, teniendo en cuenta el particular enfoque que en cada oportunidad brinde cada uno de los temas en cuestión. El archivo de obras se compondrá de especímenes adecuados al instrumento teórico.

(ii) Los contenidos desarrollados serán evaluados por medio de exámenes parciales (escritos u orales) con el objeto de verificar en el alumno: capacidades de análisis y síntesis; adecuada profundización de contenidos; claridad conceptual y expresión oral y escrita; así como retención (mnemónica) de los datos esenciales.

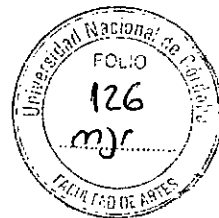
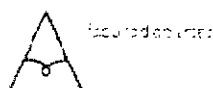
(iii) Los alumnos regulares trabajarán en la redacción de un artículo o *paper* universitario, entre abril y junio, trabajarán en la primera parte; entre agosto y octubre, lo harán en la segunda parte y en la reescritura del conjunto. El enfoque estará en relación directa con los contenidos del curso y la precisión metodológica será comunicada en un instructivo formulado por la Cátedra. Hemos preparado una serie de indicaciones metodológicas añadidas al compendio bibliográfico destinado para su reproducción Xerox. También se prescribe consultar los libros de Eco U. (1984) *Cómo se hace una tesis* (Barcelona: Gedisa) y de Caivano J.L. (1995) *Guía para realizar, escribir y publicar trabajos de investigación* (Buenos Aires: Arquim).

6. Criterios de evaluación

De las evaluaciones parciales escritas u orales: Comprensión y reproducción de los contenidos, capacidad de reflexión, expresión oral y escrita.

De los trabajos de composición escrita: Ajuste al tiempo asignado, comprensión de los contenidos, capacidad de reflexión, expresión escrita y adecuación a las pautas formales para la escritura de trabajos científicos. Estas pautas de evaluación son reunidas y resumidas en el documento "Evaluando lo que escribimos", que ha sido

especialmente preparado por la Cátedra, que organiza los criterios en cuatro grupos: 1. Conocimiento del tema a discutir; 2. Construcción del argumento e interpretación de la información; 3. Composición; 4. Calidad del uso del lenguaje.

7. Requisitos de aprobación, para alumnos libres, regulares y promocionales

Condiciones de regularidad: El alumno REGULAR es el que aprueba con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), por una parte, los dos exámenes parciales (P1 y P2) del *Seminario propedéutico de 8 encuentros* (primer semestre) y, por otra, el trabajo práctico escrito (primer y segundo semestre). El examen parcial P1 evalúa los contenidos de los encuentros 1/4 y el examen parcial P2 los contenidos de los encuentros 5/8 (véase el cronograma o el esquema gráfico del curso). El alumno que haya sido reprobado en el examen P1 podrá recuperar los contenidos de los encuentros 1/4 en el examen P2 (al que se agregarán actividades referidas a los temas 1/4). Tras el receso invernal, los contenidos aún no aprobados (exámenes aplazados) o pendientes (alumnos ausentes) podrán ser recuperados en el examen P4 (noviembre). De acuerdo al *Régimen de alumnos* de esta Facultad (Art.20), son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR. Hemos previsto, tal como está establecido nuestro régimen de trabajos prácticos la posibilidad de recuperar el único trabajo práctico (100%)¹⁸ Por otra parte, el alumno –para alcanzar su condición de REGULAR – podrá recuperar los 2 (dos) parciales (100% de los mismos, contra el 25% establecido en el artículo 21 del régimen de cursado). La calificación que se obtenga en examen o práctico recuperatorio substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada. La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia de esa condición.

Condiciones de promoción: El alumno PROMOCIONAL es el que aprueba con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete) ambos seminarios y trabajos prácticos. Entrará en la nómina de alumnos aspirantes al régimen de PROMOCIÓN obteniendo tales calificaciones en los dos exámenes parciales (P1 y P2) del *Seminario propedéutico de 8 encuentros* (primer semestre). No será determinante, en cambio, la calificación inicial del trabajo práctico pues puede recuperarse y debe continuarse durante el segundo semestre. Luego del receso invernal habrá un examen parcial especial P3, destinado a quienes, habiendo aprobado o no los exámenes P1 y P2, y habiendo aprovechado el receso para estudiar, desean hacer el intento de mejorar sus calificaciones y obtener 7

¹⁸ Reglamentariamente tendrían derecho tan sólo a recuperar -como mínimo- el 33% de los prácticos.

A

A

UNC

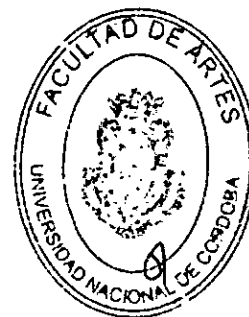
(siete) ó más puntos para entrar al régimen de PROMOCIÓN. Una vez dentro de dicho régimen, el alumno que aspira a la PROMOCIÓN directa deberá realizar y aprobar el *Seminaria avanzado de 8 encuentros*, con una calificación igual o mayor que 7 (siete) puntos, tanto en su participación en las discusiones, como en un coloquio de promoción (coincidente en fecha con P4). También deberá obtener una calificación igual o mayor que siete en ambas secciones del trabajo práctico. En caso de aprobar sin alcanzar los 7 puntos, en parciales, seminario y prácticos, el alumno quedará como alumno REGULAR. En caso de no aprobar, quedará LIBRE.

Condicionales para aprobar la asignatura como alumno libre: Los alumnos que decidan inscribirse para presentarse a exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en el primero, predominantemente, aspectos teóricos y, en el segundo, más bien prácticos.¹⁹ Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. En esta segunda instancia se evaluará, además de los contenidos de la asignatura, un trabajo práctico escrito realizado previa y domiciliariamente. Este trabajo deberá seguir las mismas indicaciones e instructivos del trabajo práctico escrito que realizan los alumnos REGULARES. La Cátedra aconseja, a fin de evitar desilusiones, que dicho trabajo sea presentado --con antelación-- para su aprobación previa (no para su seguimiento) uno o dos turnos antes. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado del examen escrito merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno. En cuanto aspectos teóricos, pretendemos que el alumno pueda dar cuenta del conocimiento profundo de las categorías y conceptos a los que refiere el curso. En cuanto aspectos prácticos, pretendemos que el alumno pueda leer, comprender, discutir y argumentar acerca de textos y enfoques teóricos así como de obras de arte tomadas como objeto. Esto último también deberá ser demostrado mediante la defensa del trabajo escrito realizado previamente al examen.

8. Programa cronológico

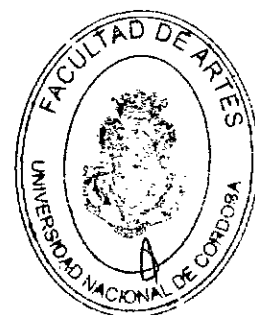
<i>Seminaria papedúctico de 8 encuentros</i>		
Número de clase y fecha probable	Las lecturas que tenemos que hacer previamente a cada clase.	Los contenidos que son de nuestro interés y que tenemos que saber (saber reproducir o explicar y --si fuera posible-- aplicar).
0	Encuentro introductorio al curso; las lecturas, los temas, la organización del curso anual.	

¹⁹ Esto no implica que en ambas instancias se combinen aspectos teóricos y prácticos, por ejemplo la redacción, en el primero, o el dominio de los diferentes temas, en el segundo.

1	El arte, los signos, los textos Cátedra Pgda. "Notas breves 1. Sobre las obras de arte como textos" Cátedra Pgda. "Notas breves 1BIS. Sobre las obras de arte como textos" ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i>. 2.1./2.3., 2.5. y 2.6., pp.83-113. Bibliografía adicional: CALABRESI, Michel. 1984. <i>Comunicación y cultura de la información</i>. Madrid: Alianza. GRASSMAN, J. 1984. <i>La semiótica</i>. Madrid: Alianza. WILCH, Dieter. 1971. <i>La reducción de la estructura estética...</i>. Extractos.	• Signa lingüístico. Significante y significado. • Lengua y habla. • Sintagma y sistema (paradigma). • Valor lingüístico. • El lenguaje: pensamiento organizado en materia fónica. • Función semiótica. Expresión y contenido (planos). • Los strata: sustancia y forma. • Denotación, connotación y metasemiótica. • Semiosis triádica, el interpretante. • Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (especimen) • Signos de reconocimiento, ostensión, reproducción, estilización e invención. • La interrupción pragmática de la semiosis ilimitada. • Signos naturales versus signos artificiales. • Signos inintencionales versus signos intencionales. • Signo como fenómeno inferencial. • La circularidad hermenéutica. • Un caso. <i>Las embajadores</i>, 1533, de Hans Holbein. • Otro caso: <i>Germania</i>, 1993, de Hans Haacke.
2	El arte y sus funcionalidad estética y metasemiótica Cátedra Pgda. "Notas breves 2. Sobre la funcionalidad estética de las obras de arte" MENNA, Filiberto. 1975. <i>La opción analítica en el arte moderno</i>. Extractos. Bibliografía adicional: WILCH, Dieter. 1971. <i>La reducción de la estructura estética...</i>. Extractos. GRASSMAN, J. 1984. <i>La semiótica</i>. Madrid: Alianza.	• Función estética (Jakobson) y función metasemiótica de las obras de arte. • Mensaje estético o poético. Texto abierto vs texto cerrado. • Figuras e íconos • Crítica de la noción ingenua de semejanza. • Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (especimen) • Los dos "mensajes" o textos de la imagen. • Inflexión metasemiótica en las obras de bellas artes (líneas icónica y anicónica) • Tableau vs. Peinture • Un caso: Colaboración para con la exposición <i>The Museum as site</i>, 1978, de Michel Asher. En Buchloh, <i>op.cit.</i>, pp.100-102. • Otro más: <i>A la población</i>, 2000, de Hans Haacke. En Günter, <i>op.cit.</i>
3	Arte y discurso FOUCAULT, Michel. 1972. <i>El orden del discurso</i>. Extractos. FOUCAULT, Michel. 1969. <i>La arqueología del saber</i>. "Introducción". Extractos. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Ver & estimular arte...</i> 3.2. "El marco..." BOURDIEU, Pierre. 1992. <i>Los reglas del arte</i>. Extractos.	• Signa, texto y Discurso. • Puesta en escena discursiva • Condiciones internas, condiciones externas • Naciones de género y contrato • La puesta en escena discursiva típica de la obra de arte. • Acción estratégica (acciones teleológica, enderezada por reglas y comunicativa) • La producción de la creencia en el arte (Bourdieu, pp.9-5; y pp.252-261). • El arte es como la magia. Su alquimia simbólica. • Lucha permanente para definir el arte con beneficios encubiertos para sus definidores (Bourdieu, pp.337-370).
4	Arte & (es) modernidad HABERMAS, Jürgen. 1981. "Modernidad, un proyecto incompleto". Extractos. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ, 2009, <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."	• Modernidad cultural vs modernización societal. • Modernidad como separación de la razón sustantiva en esferas autárquicas (de valor). • Programas de negación de la cultura, vanguardias [relacionese con +++]. • Modernismo domesticado, neo y postvanguardia.
	Examen parcial P1. Jornada de evaluación parcial escrita u oral. De los contenidos desarrollados en los encuentros 1/4.	
5	El arte y el orden sensible JUNKER, Hans Dieter. 1971. "La reducción de la estructura estética...". Extractos.	• Negación de la síntesis sensible como principio de creación. Ruptura del modus integral en el arte abjetal. Del principio collage a lo puramente real. Crítica de la representación y presentación de lo puramente real. • Ataque a la institución arte [relacionese con +++].

ARTES Y LETRAS

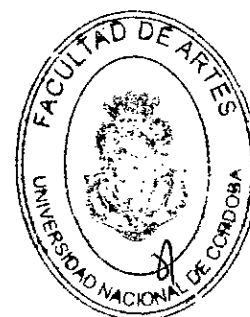

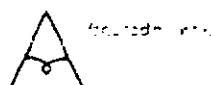
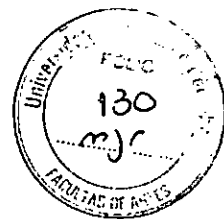
ARTES Y LETRAS

ARTES Y LETRAS

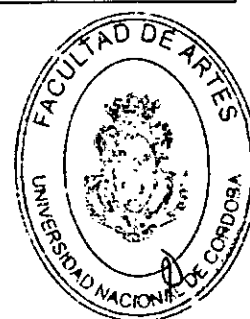
		FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..." FRAENZA & PERIÉ, 2011, "De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte"	Carácter afirmativo de la cultura [relaciónese con **].
	6	Una teoría crítica del arte Cátedra Pgda. "Notas breves 3. Elementos de teoría crítica" HABERMAS, Jürgen. 1973. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío</i>. Extractos. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ, 2009, <i>Op.cit.</i>, 1. "Introducción" y 2. "Un enfoque..."	Introducción al pensamiento de Th. Adorno y de la <i>Escuela de Frankfurt</i>. [relaciónese con **]. Carácter afirmativo de la cultura burguesa [relaciónese con **]
	7	Comprender la vanguardia BÜRGER, Peter. 1974. <i>Teoría de la Vanguardia</i>. Extractos comentados. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..." FRAENZA & PERIÉ, 2011, "De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte" FRAENZA & PERIÉ, 2015, "Montaje e impulso simbólico" FRAENZA, Fernando, 2011, "A cada uno lo que merece. Leyendo mal a Theodor W. Adorno" FRAENZA, Fernando, 2015, "Montaje ejemplar..."	- La autonomía del arte burgués. - Negación de la autonomía del arte en la vanguardia [relaciónese con ***]. - Carácter afirmativo de la cultura burguesa [relaciónese con **] - Puesta al descubierto de la institución arte; carácter histórico contingente de la definición del arte [relaciónese con *]. - La obra de arte que no lo es. Es decir, que es inorgánica (alegoría y montaje.) [relaciónese con \$\$\$].
	8	Fin y persistencia del arte. Un desafío. DANTO, Arthur. 1997. <i>Después del fin del arte</i>. Extractos. DICKIE, George. 1984. <i>El círculo del arte</i>, extractos. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un marco..." FRAENZA & PERIÉ, 2015, "Montaje e impulso simbólico" FRAENZA, Fernando, 2011, "A cada uno lo que merece. Leyendo mal a Theodor W. Adorno" FRAENZA, Fernando, 2015, "Montaje ejemplar..." YONAHARA, Sergio, 2015, "Montaje, un desafío pedagógico..."	- Tesis del fin del arte como puesta al descubierto de la institución arte; carácter histórico contingente de la definición del arte. [relaciónese con *] - Poesía de hacer poesía. Autodestrucción verificante del arte por su propia mano. ¿Cómo se define el arte luego del fin del arte? [relaciónese con *] ¿Se ha respondido ya la pregunta por la función del arte en la sociedad contemporánea?
		Jornadas TP & +, dedicadas al trabajo práctico (sujetas a la evolución del cronograma)	
		Examen parcial P2. Jornada de evaluación parcial escrita u oral. De los contenidos desarrollados en los encuentros 1/4; o de los contenidos desarrollados en los encuentros 1/8, en este último caso, para quienes hayan desaprobado el parcial 1 o quieran mejorar su rendimiento y calificación.	
Hacia fin de semestre		Examen parcial P4. Jornada de recuperatorios de evaluaciones parciales. De los contenidos desarrollados en los encuentros 1/4; o de los contenidos desarrollados en los encuentros 1/8.	

	Presentación del trabajo práctico escrito (1ra. parte).

Seminario avanzado de 8 encuentros		
Número de clase y fecha probable	Las lecturas que tenemos que hacer previamente a cada clase.	Los contenidos que son de nuestro interés y que tenemos que saber.
0	Examen parcial P3. Jornada de evaluación parcial escrita u oral. De los contenidos desarrollados en los encuentros 1/8, para quienes deseen mejorar su rendimiento y calificación para postular al régimen de promoción (para alcanzar una calificación igual o mayor que 7p).	
1	El arte, los signos, los textos SAUSSURE, Ferdinand. 1916. <i>Curso de lingüístico general</i> . Introducción. III., pp.33-51; 1ro. I., pp.99-108; 2do. I./VI., pp.145-185. HUELMSLEV, Louis. 1943. <i>Prolegómenos a una teoría del lenguaje</i> . XII., pp.73-89 y; XXII., pp.160-173 BARTHES, Roland. 1964. "Elementos de semiología". I.; III. y IV. (No el II.). ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i> . 2.1./2.3., 2.5. y 2.6., pp.83-113. ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i> . Sección 8, "La mirada discreta", pp.185-235. BARTHES, Roland. 1961. "El mensaje fotográfico", en Barthes et Alt. (1973) <i>El análisis de las imágenes</i> . BARTHES, Roland. 1963. "Retórica de la imagen", en Barthes et Alt. <i>Op.cit.</i> ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i> , 2.7. "El Interpretante", pp.114-120 ECO, Umberto. 1979. <i>Lector in fabula</i> . Extractos de 2. "Peirce y los fundamentos semióticos de la cooperación textual", pp.41-72. ECO, Umberto. 1984. <i>Sobre los espejos y otros ensayos</i> , "Signos, peces y botones. Apuntes sobre semiótica, filosofía y ciencias humanas", pp.323-357. MÉNNA, Filiberto. 1975. <i>La acción analítica en el arte moderno</i> . Caps. 1./7.	• Signo lingüístico. Significante y significado. • Lengua y habla. • Sintagma y sistema (paradigma). • Valor lingüístico. • El lenguaje: pensamiento organizado en materia fónica. • Función semiótica. Expresión y contenido (planas). • Los strata: sustancia y forma. • Denotación, connotación y metasemiótica. • De la lingüística a la primera semiología general. • Problemas de una semiología con categorías lingüísticas, sobre todo a nivel de las nociones de lengua, sintagma y metasemiótica. • La mirada discreta. Crítica de la noción ingenua de semejanza. • Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (especimen) • Los dos "mensajes" de la imagen. Diferencias. • ¿Cuál es la diferencia entre la fotografía y el dibujo? • La imagen, más símbolo que ícono. • El mito de la doble articulación. • Semiosis tridica, el interpretante. • La interrupción pragmática de la semiosis ilimitada. • El signo no es una cosa determinada, es una relación de mediación. • Un tal Veblen dice algo por allí que nos interesará más adelante. • Denotación y connotación tomadas en un sentido radicalmente diverso del estudiado (pero también correcto. Sinn y Bedeutung). • Fenómenos extensionales y fenómenos intensionales (con "s"). • Signos naturales versus signos artificiales. • Signo como fenómeno inferencial. • El entender nominativo. • La circularidad hermenéutica. • Objetos dinámica e inmediato.
2	El arte y sus funcionalidad estético y metasemiótico. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. Ver & estimar arte... 1. "Introducción"	• Intention auctoris, lectoris y operis. • Autor y lector, modelo y empírico. • Textualismo fuerte y débil. • Lectura semiótica (semiósica) y lectura crítica (semiótica).

A

A

UNC

		ECO, Umberto. 1990. <i>Los límites de la Interpretación</i>, "Intentio lectoris. Apuntes sobre la semiótica de la recepción", pp.23-46. ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i>. 3. "El mensaje estético", pp.137-140. ECO, Umberto. 1979. <i>Lector in fabula</i>. Extractos de 3. "Pelce y los fundamentos semióticos de la cooperación textual", pp.73-95. CALABRESE, Omar. 1984. <i>Cómo se lee una obra de arte</i>. "La intertextualidad en pintura. Una lectura de Los Embajadores de Holbein", pp.29-56. BUCHLOH Benjamin. 1982. "Procedimientos alegóricos: Apropiación y montaje en el arte contemporáneo". GÜNTER, Joachim. 2000. "Triunfo de un provocador". GRASSKAMP, Walter. 1995. "Haacke, Kassel, New York, Köln". Extracto y fichas. BUCHLOH, Benjamin. 1995. "Haacke, la urdimbre del mito y la ilustración". Extracto y fichas.	• <i>Uso e Interpretación de los textos.</i> • <i>Mensaje estético o poético. Texto abierto vs texto cerrado.</i> • <i>Un caso: Los embajadores, 1533, de Hans Holbein.</i> • <i>Otro caso: Germanía, 1993, de Hans Haacke.</i> • <i>Otro más: Colaboración para con la exposición The Museum as site, 1978, de Michel Asher. En Buchloh, op.cit., pp.100-102 [relaciónese con \$\$\$].</i> • <i>Y otro más: A la pabliación, 2000, de Hans Haacke. En Günter, op.cit. Inflexión metasemiótica en las obras de bellas artes (líneas icónica y anticonica)</i> • <i>Tableau vs. Peinture</i>
3	Arte y discurso FOUCAULT, Michel. 1972. <i>El orden del discurso</i>. Extracto. FOUCAULT, Michel. 1969. <i>La arqueología del saber</i>. "Introducción". Extractos. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, "3.2. El marco..." BOURDIEU, Pierre. 1992. <i>Las reglas del arte</i>. Selección. BAUDRILLARD, Jean. 1972. <i>Crítica de la economía política del signo</i>. "Función signo y lógica de clase", pp.1-5. LLOVET, Jordi. 1979. <i>Ideología y metodología del diseño; una introducción crítica a la teoría proyectual</i>. Capítulo III, Parágrafo "Del valor de uso al valor de cambio-signo", pp. 72-81.	• <i>Signo, texto y Discurso.</i> • <i>Puesta en escena discursiva</i> • <i>Condiciones internas, condiciones externas</i> • <i>Nociones de género y contrato</i> • <i>La puesta en escena discursiva típica de la obra de arte.</i> • <i>Acción estratégica (acciones teicológica, enderezada por reglas y comunicativa)</i> • <i>La producción de la creencia en el arte (Bourdieu, pp.9-5; y pp.252-261).</i> • <i>El arte es como la magia. Su alquimia simbólica.</i> • <i>Lucha oermanente para definir el arte con beneficios encubiertos para sus definidores (Bourdieu, pp.337-370).</i> • <i>Anamnesis histórica y retorno de lo reprimido (Bourdieu, pp.406-440 y pp.463-486)</i> • <i>El valor de cambio-signo de la obra de arte. Intercambio simbólico. La economía denegada de las obras de arte.</i>	
4	Arte & (es) modernidad HABERMAS, Jürgen. 1981. "Modernidad, un proyecto incompleto", en Casullo Nicolás et Alt, <i>El debate Modernidad-Postmodernidad</i>, pp 131-144. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."	• <i>Modernidad cultural vs modernización societal.</i> • <i>Modernidad como separación de la razón sustantiva en esferas autárquicas (de valor)</i> • <i>Programas de negación de la cultura, vanguardias [relaciónese con +++].</i> • <i>Modernismo domesticado, neo y postvanguardia.</i>	
	Jornada TP & +.Dedicada al trabajo práctico		
5	El arte y el orden sensible JUNKER, Hans Dieter. 1971. "La reducción de la estructura estética...", en Ehmer et al. <i>Miseria de la comunicación visual</i>, pp.27-76. ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i>. 3. "Pensamiento estructural vs pensamiento serial", pp.326-330.	• <i>Negación de la síntesis sensible como principio de creación. Ruptura del modus integral en el arte objetual. Del principio collage a lo puramente real. Crítica de la representación y presentación de lo puramente real.</i> • <i>Ataque a la institución arte [relaciónese con +++].</i> • <i>Carácter afirmativo de la cultura [relaciónese con **].</i> • <i>Estructuralismo vs serialismo.</i> • <i>Puesta al descubierto de la institución arte; carácter histórico contingente de la definición del arte [Eco, pp.127-154 (especialmente, pp.127-147)] [relaciónese con</i>	

ARTES 41 2011

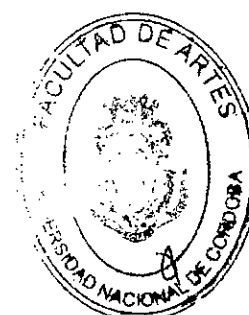

TEC. 100 1010

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARTES
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

		ECO, Umberto. 1963. "El problema para una definición general del arte", en Eco, 1968a, <i>La definición del arte</i>. pp.127-154. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..." FRAENZA & PERIÉ, 2011, "De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte"	*] Poesía de hacer poesía. Autodestrucción verificante del arte por su propia mano [Eco, pp.127-154 (especialmente, pp.127-147)]
6		Una teoría crítica del arte VILAR, Gerard. 1996. "Para una estética de la producción. Las concepciones de la Escuela de Frankfurt" (pp.190-201) y "Theodor Adorno: una estética negativa" (pp.208-212). En BOZAL Valeriano, 1996, <i>Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas</i>, Volumen II. HABERMAS, Jürgen. 1981a. <i>Teoría de la acción comunicativa</i>. Extractos. HABERMAS, Jürgen. 1973. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío</i>. Extractos.	Introducción al pensamiento de Th. Adorno y de la Escuela de Frankfurt. [relaciónese con **].
7		Comprender la vanguardia BÜRGER, Peter. 1974. <i>Teoría de la Vanguardia</i>. MALDONADO, Tomás. 1987. <i>El futuro de la modernidad</i>. 3. "Paradigmas de la vanguardia", pp.51 y ss. FRAENZA & PERIÉ. 2011. "2. De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte" (pp.59 y ss.) En FRAENZA, Fernando et al. 2011. <i>Pintura & oleoñas</i>. FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..." FOSTER, Hal. 1996. "Quién teme a la neovanguardia" FRAENZA & PERIÉ, 2011, "De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte" FRAENZA & PERIÉ, 2015, "Montaje e impulso simbólico" FRAENZA, Fernando, 2011, "A cada uno lo que merece. Leyendo mal a Theodor W. Adorno" FRAENZA, Fernando, 2015, "Montaje ejemplar..." FRAENZA & PERIÉ, 2007. "Representando no sólo el arte sino la vanguardia misma" HARRISON & WOOD. 1993. <i>La modernidad al debate</i>. "Modernidad y modernismo..."	- La autonomía del arte burgués (Bürger, II, pp.83-100). - Negación de la autonomía del arte en la vanguardia (Bürger, I, pp.60-70; II, pp.100-110; III, pp.117-124; III, pp.137-149) [relaciónese con +++]. - Carácter afirmativo de la cultura burguesa (Bürger, Introducción, pp.33-70 (especialmente pp.37-50)) [relaciónese con **] - Puesta al descubierto de la institución arte; carácter histórico contingente de la definición del arte [Bürger, IV, pp.151-168 (en especial pp.157-158)] [relaciónese con *]. - La obra de arte que no lo es. Es decir, que es inorgánica (alegoría y montaje. Bürger, III., especialmente, III.4. y III.5., pp.130-149) [relaciónese con \$\$\$].
8		Fin y persistencia del arte. Un desafío DANTO, Arthur. 1997. "Narrativas del fin del arte" (Trad. nuestra) y 1997, "Tres décadas después del fin del arte", en DANTO. 1997. <i>Después del fin del arte</i>. DICKIE, George. 1984. <i>El círculo del arte</i>, extractos.	- Tesis del fin del arte como puesta al descubierto de la institución arte; carácter histórico contingente de la definición del arte. [relaciónese con *] - Poesía de hacer poesía. Autodestrucción verificante del arte por su propia mano. ¿Cómo se define el arte luego del fin del arte? [relaciónese con *] ¿Se ha respondido ya la pregunta por la función del arte en la sociedad contemporánea?.

A artes visuales

A montajes de arte

	FRAENZA, Fernando. 1999. "De la historia del arte a su post-historia". HABERMAS, Jürgen. 1973 y 1981. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío y Teoría de la acción comunicativa</i> (extractos). FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un marco..." FRAENZA & PERIÉ, 2015. "Montaje e impulso simbólico" FRAENZA, Fernando, 2011. "A cada uno lo que merece. Leyendo mal a Th.W. Adorno" FRAENZA, Fernando, 2015. "Montaje ejemplar..." YONAHARA, Sergio, 2015. "Montaje, un desafío pedagógico..."	
	Jornada TP & +. Dedicada al trabajo práctico	
	Examen parcial P4. Coloquio de promoción. Sobre los contenidos desarrollados en los encuentros 1/8.	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Lic. en Artes Visuales. Plan 2014

Asignatura: PLÁSTICA EXPERIMENTAL

Área Curricular: 3º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Gabriel Francisco Gutnisky

Prof. Adjunto: Patricia Ávila (como carga anexa)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: S/D 2017

Adscriptos: S/D 2017

Distribución Horaria

Turno único: Día Martes de 14,00 a 17.00 hrs.- Pabellón Crespo

Dirección de mail: gabrielgutnisky@arnet.com.ar y gutniskygabriel@gmail.com.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La materia Plástica Experimental fue creada en 1985 por Patricia Ávila y Gabriel Gutnisky¹ en ocasión de formularse el último cambio de Plan de Estudios de la Escuela de Artes de la U.N.C. La propuesta surge como necesidad de dar cuenta de procesos vinculados con el arte contemporáneo que por diferentes razones no estaban contemplados como tales en el currículo de la institución ni en las prácticas de taller. Dinámicas que habían transformado la percepción del arte a partir de la década del 70 y que no dependían de la búsqueda de una identidad en base a programas taxonómicos o de prácticas instrumentales con objetivos más o menos predecibles. Cuando A. Danto menciona el "fin de las narrativas dominantes" no hace sino subrayar ese cuestionamiento que ha trastocado los paradigmas disciplinares en las últimas décadas: ¿cómo es posible la enseñanza del arte sin certezas ni modelos estables? En otras palabras ¿es posible un currículo artístico en la "pos-historia"? El taller de Plástica Experimental ha transparentado ese cambio, ligando el término "experimental"

¹ Contó con el precedente de prácticas surgidas en la materia Lenguaje Plástico Geométrico dictada por el Arq. Eduardo Moisset de Espanés.

lisa y llanamente a la experiencia en el sentido que le otorga Dewey al término: "la actividad inteligente de seleccionar medios y estructurarlos con un propósito asignado" Un enfoque que no se refiere solamente a la construcción empírica del conocimiento, sino especialmente al desencadenamiento y la configuración de procesos de significación. Con ese objetivo se genera en el taller un espacio para que esa experiencia se despliegue a partir del desarrollo de prácticas que se van concatenando entre sí. Un criterio de educación progresiva y participativa que no se inicia con hechos y verdades —no hay certezas ni modelos estables dentro del cambio del paradigma disciplinar— sino a partir del contenido de la propia experiencia (del pensamiento en acción) desencadenado por el estímulo propuesto y el propio sentido de potencialidad del alumno. Esos estímulos ponen de manifiesto la comunicación e intercambio entre todos los actores, la necesidad de respetar determinados ritmos y demandas, la interacción dialógica entre los participantes, como así también la de proponer aquellos ajustes que posibiliten confrontar lo más fluidamente posible la idea con lo manifestado en prácticas de experimentación sobre el referente a nivel de significación connotada. Las mismas recuperan la gramática del juego y la mecánica del trabajo grupal, en una dinámica de automotivación que pone en acción capacidades como la de selección crítica de estímulos y lenguajes y la implementación de procesos de recapitación y análisis. Esta metodología considera la enseñanza y el aprender como un proceso continuo de reconstrucción de la experiencia y es esa experiencia la que tiende a la organización progresiva del contenido. Finalmente, lo que caracteriza a este espacio curricular —aparte de la posibilidad de desencadenar procesos asociativos, nuevos significados y la interrelación de signos— es la extrapolación de esas experiencias a través de estímulos que contengan la promesa de presentar a su vez nuevos problemas.

2- Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:

Que el alumno sea capaz de:

-Desarrollar un sistema de trabajo que, aparte de la materia, pueda guiar otro tipo de emprendimiento creativo.

-Ampliar la conciencia estética, descubriendo que el hecho plástico no se agota en las maneras y el objeto tradicional.

-Integrar una dinámica de trabajo que favorezca tanto la retroalimentación de ideas como a la producción.

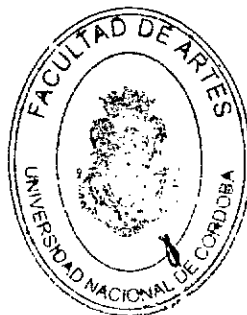
-Desarrollar un marco conceptual junto con la producción y otro crítico-evaluativo, posterior a la misma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Que el alumno sea capaz de:

-Afirmar el sentido de potencialidad.

-Favorecer nuevas actitudes con respecto a los elementos con los cuales se pueden expresar.

2

-Poner en marcha la automotivación.

-Examinar la dinámica compleja de acontecimientos, relaciones y formas implicadas en el reconocimiento de sentido.

-Elaborar propuestas –declaración y exposición de partes- que operativamente le permita desarrollar alternativas formales y materiales que lo aproximen al sentido buscado.

-Seleccionar y experimentar con materiales, técnicas y procedimientos.

-Favorecer el desarrollo de criterios analíticos y críticos.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

CONTENIDOS MÍNIMOS:

- 1- Relación arte-comunicación-representación: el paradigma comunicacional en el campo del arte contemporáneo. Elementos de teorías de la significación. Función poética del mensaje artístico. Transformaciones en la significación de lo real. Lo performático en la definición de "obra de arte".
- 2- Carácter del arte contemporáneo: la creación artística en términos de ruptura, emergencias y continuidades de acuerdo a las significaciones contemporáneas. Las prácticas artísticas actuales: entramados de forma y significación.
- 3- Metodología de experimentación: procesos de producción en términos de experiencia siguiendo la gramática del juego. Configuración de obras a partir de procesos de significación desde diferentes contextos materiales y simbólicos. Selección de estímulos y lenguajes. Instrumentación de recursos y medios. Procesos de análisis crítico.

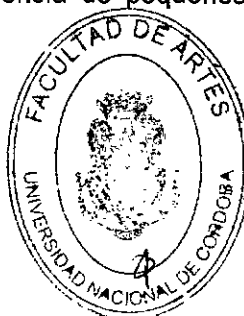
DESARROLLO:

Unidad 1 -Relaciones entre el lenguaje y la experiencia: el objeto como artefacto para la activación de la memoria afectiva. Relaciones entre lo conocido y lo imaginable, entre lo dicho y el contexto, entre el texto y el paratexto. La forma del mensaje. La noción de representación en relación al lenguaje.

Unidad 2- Relaciones entre el lenguaje y la experiencia: del texto al acto. El modelo textual como estímulo. Formas de representación del texto. Producción, registro, análisis. Experimentación sobre el referente a nivel de significación connotada. La obra como texto: el entrecruzamiento referencial y la predeterminación cultural. La situación de ver y ser vistos.

Unidad 3- El objeto como artefacto: el objeto resemantizado. La contradicción, anulación, metaforización de la función. El objeto y su capacidad de alegorizar su anterioridad. Vinculación entre el enunciado verbal y el visual: el objeto real, su nombre y su imagen.

Unidad 4- Desplazamiento hacia el contexto: interferir el espacio público. Relación entre el objeto y el contexto de referencia. Abrirse a la trama urbana: reglas de socialización y protocolos. La emergencia de pequeños eventos "extraordinarios". Registro y documentación.

[Handwritten signature]

Unidad 5- La interferencia urbana como referente y la obra audiovisual. La experiencia real y su transformación en datos para un guión. La construcción de imágenes temporales. El rol del sonido en la configuración. Montaje y edición. El flujo de material disponible. Hileras de imágenes: la estética del clip. Las proyecciones múltiples

4- Bibliografía obligatoria

Guasch, Anna María, *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza, 2005.
 López Anaya, Jorge, *El extravío de los límites, Claves para el arte contemporáneo*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
 Marchand Fiz, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid, Akal, 1994.
 Oliveras, Elena, *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*, Buenos Aires, Emecé, 2008.

Bibliografía para las unidades 1- 2- 3- 4

Roman Jakobson. *Ensayos de lingüística general* - Capítulo "Lingüística y poética"
 Umberto Eco. *La estructura ausente* - Capítulo "El mensaje estético"
 Eco, Umberto, *La Estructura Ausente. Introducción a la semiótica*, Barcelona, Lumen, 1989. Sección A: La señal y el sentido. Capítulo 3: El mensaje estético.p 137-147.
 Ramírez, Juan Antonio, *Duchamp, El Amor y la Muerte, Incluso*, Madrid, Siruela, 1994, Capítulo I: Maquinación de los ready-made.
 Bourriaud, Nicolás, *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

Bibliografía para las unidades 5- 6- 7

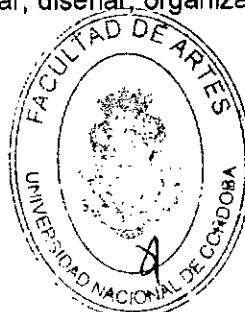
Brea, José Luis, *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 2005.
 Machado, Arlindo, *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.
 Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Buenos Aires, Paidós Comunicación, 2006.

5- Bibliografía Ampliatoria

Bourriaud, Nicolás, *Formas de vida. El arte moderno y la invención del sí*, Murcia, CENDEAC, 2009.
 Bürger, Peter, *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona, Península, 1997.
 Dalmaso, María Teresa, *¿Qué imagen, de qué mundo?* Córdoba, Dirección General de Publicaciones UNC, 1994.
 Danto, Arthur, *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*, Barcelona, Paidós Estética, 2002.
 Fernández Vega, José, *Lo contrario a la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas del arte actual*, Buenos Aires, Prometeo, 2009.
 Grüner, Eduardo, *El sitio de la Mirada*, Buenos Aires, Norma, 2001.
 Kuspit, Donald, *Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de la representación*, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006.
 Rancière, Jacques, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

6- Propuesta metodológica

Taller teórico-práctico. Las clases se articulan en un desarrollo gradual pautado alrededor del método de proyectos (imaginar, diseñar, organizar, analizar) en donde la

concepción teórica y la negociación de significados (intenciones razonadas, procedimientos y actitudes) tienen como objetivo desencadenar procesos de producción de sentido a través de diferentes pretextos. Cada proceso se relaciona con el siguiente a partir de un sistema de instructivos (Guías de Trabajos Prácticos) que se van configurando con complejidad creciente en la experiencia. El seguimiento es grupal e individual. Existe comunicación vía correo electrónico

Horario de consulta: Martes de 18 hrs. a 19 hrs. 2º piso Nuevo Edificio (anexo CePIA)

7- Evaluación:

Evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Evaluación integrada en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (con devoluciones orales y escritas). Se prevé desarrollar en el año 7 (siete) Trabajos Prácticos y 2 (dos) Parciales. Los criterios particulares de evaluación se explicitan por escrito en ficha que se entrega al alumno por adelantado y por cada Trabajo Práctico o Parcial.-

8- Condiciones del Alumno y modalidades del cursado- Res HCD nº 363/99 y sus modificaciones Res HCD nº 462/99 y 248/02

Alumnos Promocionales

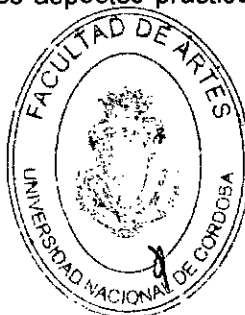
Artículo 19) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: : aprobar el 80% de los Trabajo Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de Evaluaciones Parciales y Trabajos Prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la Promoción. Se deberá cumplir con el 80 % de la asistencia del total de las clases prácticas y teórico-prácticas (art. 11).

Alumnos Regulares

Artículo 20) Son alumnos REGULARES. Aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: aprobar el 80% de los Trabajo Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de las Evaluaciones Parciales y de Trabajos Prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la condición de alumno.

EXÁMEN DE ALUMNO LIBRE:

El alumno que se presente a rendir en calidad de Libre deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un teórico escrito planteado a partir de la bibliografía trabajada en el año (incluidos los documentos de cátedra). Aprobado el escrito el alumno deberá dar cuenta de los aspectos prácticos de la materia, para lo

cual y durante una semana realizará un proceso a partir de la resemantización del objeto (ver TP n° 3) articulado con una intervención en el espacio público y un audiovisual (ver TP n° 4)

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

MATERIAS CORRELATIVAS según Plan 1985

01 Introd. Al Dibujo - 02 Téc. y Mat. de Pintura - 03 Téc. y Mat. de Grabado - 04 Téc. y Mat. de Escultura - 05 Visión I - 06 Introducción a la Historia de las Artes.-

CRONOGRAMA TENTATIVO

Marzo: Desarrollo TP1- Relaciones entre lenguaje y experiencia. La forma del mensaje

Abril: Desarrollo TP2- Parte I: El modelo textual como estímulo. Experimentar sobre el referente a nivel de significación connotada

Mayo: Desarrollo TP2- Parte II : El análisis- Reflexión sobre lo experimentado

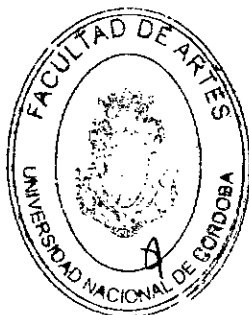
Junio: Desarrollo TP3- El objeto/artefacto resemantizado, El desvío- 1º Parcial- Recuperatorio 1º Parcial

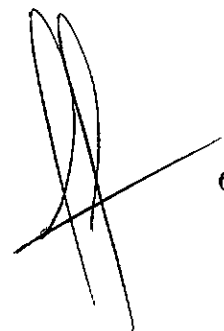
Agosto: Desarrollo TP4. La experimentación y el desplazamiento hacia el contexto. El protocolo urbano. La intervención en el espacio público

Setiembre: Desarrollo de la Parte II del TP4. Registro y documentación

Octubre: Desarrollo TP 5, Parte I -Guión audiovisual

Noviembre: Desarrollo TP5, Parte II- Audiovisual- 2º Parcial- Recuperatorio 2º Parcial

ANEXO

GUÍAS DE TRABAJOS PRÁCTICOS

FICHA 1

INTRODUCCION A LA PLASTICA EXPERIMENTAL

DEL OBJETO AL TEXTO (POESÍAS)

El problema de la representación es una cuestión medular dentro del arte plástico. Tradicionalmente y de manera equívoca nos referimos a ella vinculándola con el problema de la reproducción mimética. A partir de este trabajo trataremos de entender a la representación como un acto creador que toma el dato aprehendido (visto o percibido físicamente) para concebirlo de otro modo, operando mediante la estimulación del pensamiento que provoca. Para ello vamos a apelar a un juego con la memoria afectiva, eso que forma parte de nuestra experiencia íntima o personal y que de alguna manera nos llama, pide ser recorrido de nuevo. Algo que no es nostalgia del pasado sino el choque fecundo del Ahora con un Otrora (Didi Huberman, 343). Se trata de una experiencia privada: encontrarse con un objeto y vincularlo con la propia memoria. Un acontecimiento del sujeto y no una mera descripción del objeto. Si se quiere una sensación física, que pondremos en palabras en un acto que opera como sustitución.

Esta experiencia seguirá la gramática del juego y la jugaremos en grupos.

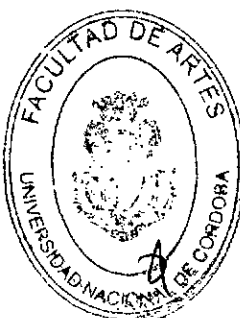
Desde este trabajo práctico nos vamos a acercar al mundo de la representación pero desde la palabra escrita, basándonos en el antecedente histórico de la estructura de las poesías Surrealistas (Cadáver Exquisito), explotando la evocación instantánea que nos produce un objeto particular que se les asignará por grupo (cada grupo tendrá un objeto particular y secreto para realizar la experiencia que el resto del curso desconocerá porque estará guardado en un sobre).

El juego consiste en que cada integrante del grupo explote la capacidad de evocación instantánea (traiga a la memoria o a la imaginación) lo que le dispara emocionalmente el objeto en cuestión, en un proceso de introspección o suerte de reacción vinculante.

Sin necesidad de nombrar el objeto y sin distanciarse anteponiendo la primera persona (yo pienso, yo creo) se les pide escriban -uno de por vez- lo que instintivamente el objeto les haya despertado en forma de frases más o menos breves.

Escrita su frase, ese integrante del grupo doblará el papel (para mantener el secreto) y pasará el objeto y la hoja de papel al que sigue y así sucesivamente.

Quedará así conformado un texto por grupo que leeremos públicamente, tratando de adivinar de que objeto trata esta "descripción" establecida desde los sentimientos y con la subjetividad propia del automatismo psíquico de cada uno de los autores de los textos.

7

FICHA 2

INTRODUCCION A LA PLASTICA EXPERIMENTAL

DEL TEXTO A LA REPRESENTACIÓN ABIERTA (FRASE AMBIGUA)

En el trabajo práctico pasado desencadenamos un proceso de dotación de sentido que partió de un estímulo (objeto) hasta llegar a la evocación a través de un texto (poesía-Cadáver Exquisito). Hoy estaríamos en condiciones de plantear a la representación como un trabajo continuo de interpretación, de creación de sentido.

Para ello y en este trabajo práctico –por el contrario- se partirá de un estímulo literario (una frase ambigua diferente que se le asignará a cada grupo)

El grupo deberá interpretar, evocar, traducir, connotar, etc. (no ilustrar) de la manera y con los medios que consideren oportuno (todo vale) la frase dada, pero respondiendo a las características que hemos considerado específicas del mensaje estético (polisemia, ambigüedad, autorreferencialidad).

Como el estímulo (la frase) es de por sí ambiguo, el grupo deberá en primer término acordarle un sentido para luego organizar su representación pública.

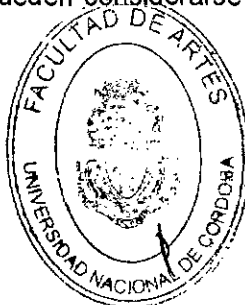
Frases:

- Perseverantemente triste y sin embargo nunca muere
- Muerde carne fibrosa y obtiene flechas metálicas
- Agraciado y con un húmedo resplandor sólo puede conducir al hundimiento
- El influjo se manifiesta en el dedo gordo del pie, en las mejillas y la lengua
- El lecho se desintegra hasta la piel
- Tiene tal plenitud que al mediodía se ven las estrellas polares
- Progresar con los cuernos al límite sólo para castigar a la propia comarca
- Una hebilla para el pelo que espía como un tigre insaciable

Cada grupo presentará su propuesta según el calendario establecido y todos los grupos deberán analizar por escrito el resto de las propuestas. Se trata entonces de la producción de una obra o representación abierta y la de un documento (grupal) que reunirá una reseña general de todas las propuestas presentadas en clase y contará además con un análisis pormenorizado de tres de ellas elegidas de común acuerdo dentro del grupo.

Lugares sugeridos: Museo, sala chica Museo, patio fuente, bosque circundante, Otros (conseguir permisos si es necesario): algún baño, terraza o subsuelo del México, Teatrino al aire libre, galería o aula de las Brujas, inmuebles de particulares próximos a la ciudad universitaria, etc.

Como consideramos que los artistas son capaces de producir pensamientos (generan conceptos con imágenes) se trata en definitiva que este documento intente explicar lo que han sido las obras como narración de una experiencia de lectura : ¿de que manera fueron hechas o como pensaron lo que pensaron los integrantes de ese grupo? (no nos referimos solamente a los aspectos descriptivos, analíticos o críticos de su materialización, sino a los pensamientos que les dieron origen, a las cadenas de asociaciones que las posibilitaron) ¿cuales son los diagramas estructurales que componen sus partes?: las obras pueden considerarse como una suerte de acertijo,

porque están concebidas de modo que su estructura contiene en sí el elemento de la respuesta.

En conocimiento de las dificultades que este tipo de análisis les plantea, les sugerimos tomar contacto con una simple y muy limitada guía de análisis elaborada en la cátedra y sólo con el fin de poder superarla rápidamente. También se sugiere recurrir a información proveniente de otras materias como Introducción a la Historia del Arte, etc.

El objetivo de hacer un análisis por escrito es poner la obra en palabras, es decir hacerla presente, constituir la. Para ello debemos enfrentar el indicio con la memoria: cada obra brinda una serie de datos (indicios) que tratamos de rescatar a través de una descripción pormenorizada. Pero nadie puede "ver" sin "interpretar" y esos indicios nos llevan indefectiblemente a la apreciación subjetiva de la obra. Es importante señalar que este no es el único aspecto de la memoria que queremos hacer consciente o poner en palabras (en definitiva esta operación no difiere demasiado de las cavilaciones que cualquier espectador puede hacer -por ejemplo- sobre las formas de las nubes o de una mancha de humedad y su eventual parecido con otra cosa) como especialistas estamos obligados a hacer el esfuerzo por "leer" y no sólo "mirar" la obra, poniendo en juego datos histórico-culturales, teorías y conceptos filosóficos, etc.

Ficha tentativa de Análisis

Sobre la Estructura Formal

- A) Cuestiones referidas a la descripción "objetiva"**
¿Qué estoy percibiendo?
(espacio, estructura, lenguajes, recursos, tema, etc.)
¿Cómo se vincula con el espectador?
(tipo de relaciones : activa, pasiva, etc.)

Correlación de Estructuras

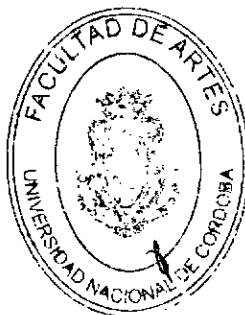
- B) Grado de eficacia del trabajo**
(confrontación entre la idea y los medios empleados).

- C) ¿Que es la obra? ¿Cuál es el límite de la obra?**

Sobre la Estructura Conceptual

- D) Cuestiones a tener en cuenta en relación al espectador**

¿Qué interpretaciones subjetivas despierta? (efecto que la obra produce en el espectador, connotaciones, interrelaciones de significados, intencionalidades, tema), ¿Cuáles son los referentes culturales localizados? (valores simbólicos, creación de determinados climas, citas de la Historia del Arte, etc.).

DEL TEXTO A LA REPRESENTACIÓN ABIERTA

Parte II - De la elaboración del documento escrito

El análisis tendrá dos partes:

1) debe estar encabezado por una reseña que de cuenta de la articulación entre la experiencia como observadores de **todas** las obras presentadas y el marco teórico en que se enmarcan. Se pueden agrupar los trabajos según características que juzguen semejantes. Los conceptos de "mensaje estético" de U. Eco y de Jakobson, tanto como los Documentos I y II (devoluciones de cátedra) junto con lo vertido en las clases teóricas son el material básico (pueden ampliarlo, pero nunca disminuirlo) para elaborar esta reseña. Si necesitan incluir algunas denominaciones (tales como Barroco, Happening, Performance, Acción, Minimalismo, etc.) tendrán necesariamente que ser definidas, por ejemplo: "tal grupo hizo una ambientación.... porque su propuesta se insertó en la tradición de la extensión del arte, manifestando un desplazamiento del objeto tradicional.... etc., etc...." y estas definiciones no son arbitrarias sino que forman parte del apunte (López Anaya).

En términos generales los aspectos que esta reseña debe contemplar están vinculados a ciertas preguntas que les guiarán en el desarrollo solicitado, por ejemplo: ¿por qué estiman que los grupos utilizaron esos recursos y no otros? ¿Cómo puede entenderse el término "representación" en relación a estos medios? ¿A qué objetivo estiman que apuntó la cátedra al pautar las consignas del Trabajo Práctico? ¿Este tipo de experiencias tienen que ver con el arte contemporáneo? ¿Por qué? ¿Por qué algunos trabajos fueron más interesantes o "efectivos" que otros? ¿Estaban estructurados de una manera especial? ¿Qué factores influyeron en ello?

2) se elegirán **tres obras** según interés particular del grupo, y se desarrollará un análisis pormenorizado (detallado) que focalice los conceptos planteados en la reseña junto con otras interpretaciones e interrelaciones culturales. Debe contar con un análisis descriptivo y uno crítico-reflexivo suficientemente fundamentado.

Bibliografía:

Roman Jakobson. *Ensayos de lingüística general* - Capítulo "Lingüística y poética"

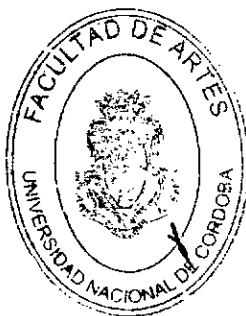
Umberto Eco. *La estructura ausente* - Capítulo "El mensaje estético"

Otros: (para los que deseen indagar sobre aspectos básicos de la semiótica)

Victorino Zecchetto (comp.). *Seis semiólogos en busca del lector*.

Sassure/Peirce/Barthes/Greimas/Eco/Verón. *La Crujía*, Bs. As., 2005

María Teresa Dalmasso. *¿Qué imagen de qué mundo?. El hombre y la lectura de la imagen: ícono- símbolo- índice- cosa o mero simulacro*. UNC. Córdoba, 1994

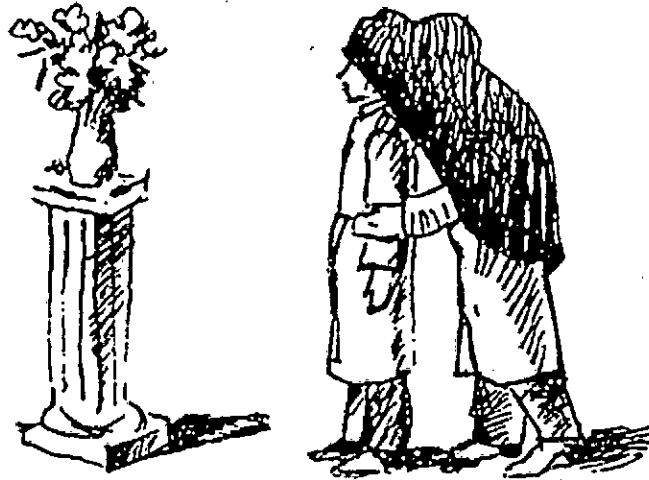

FICHA 3

INTRODUCCION A LA PLASTICA EXPERIMENTAL

EL OBJETO RESEMANTIZADO (EL OBJETO)

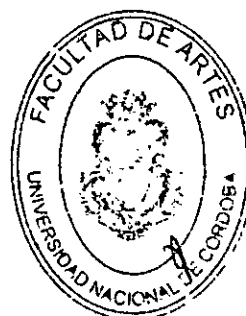
El objeto banal es elevado a la categoría de objeto de arte por la mirada del artista

la imagen actual del modelo *intermediaria: la visión más o menos fiel* *la interpretación final*

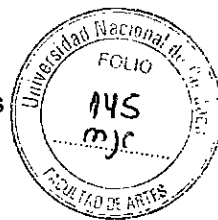
OBJETIVO: Apropiación crítica de los objetos reales que, liberados de su función específica, relegarán su utilidad a favor de establecer o acentuar un efecto alegórico o simbólico. Se trata de desencadenar procesos asociativos y nuevos significados

- 1) Se seleccionará de la lista sugerida por la cátedra y de común acuerdo en el grupo, un objeto prototípico.
- 2) Ese objeto tiene un fin utilitario. Se intenta que cada integrante del grupo redefina ese objeto, transformándolo en obra. Puede perder su utilidad pero no su identidad.
- 3) Individualmente cada integrante del grupo deberá . A) bocetar esa "redefinición" en una serie de dibujos-proyectos (pequeños estudios) que ayuden a prever la idea de ese objeto/obra terminado. Intente varias opciones, solucione y desarrolle las que más le interesen.
- 4) Deberán presentar los bocetos en las consultas previstas.
- 5) Se presentarán los objetos terminados para la consideración general. Se deberá tener en cuenta la forma de exhibirlos y la calidad de la terminación porque la exhibición tendrá el carácter de una muestra -evaluación.

[Handwritten signature]

NOTA: Se sugiere leer sobre Arte Conceptual, especialmente lo referido a las asociaciones lingüísticas y a la organización de analogías y relaciones

EL OBJETO RESEMANTIZADO

El concepto de objeto es de por sí algo más o menos vago, pero generalmente muy vinculado con una función específica, con la idea de utilidad. También responde a determinadas características generales: es una realidad que nos sale al encuentro o que se "autopresenta"; que se reconoce en una primera mirada; que por sus propias cualidades se desea usar, poseer, guardar, coleccionar; que se puede pesar y medir; no es un material sino claramente una cosa construida, asociada a la idea de perennidad, de duración en el tiempo y -como dijimos al principio- básicamente con la idea de función.

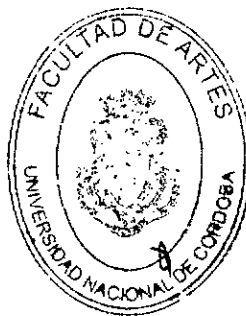
"Un objeto puede ser considerado como un **texto** en el que se hallan reunidas fases. Así por el ejemplo, y para empezar con un caso sencillo, un "cepillo de dientes" equivale a algo así como: "instrumento de unos 15 o 20 cm de largo compuesto por una barra plana (hoy) generalmente de plástico, que tiene un sector largo para ser sostenido en la mano, y un sector corto provisto de unas cerdas de sustancia animal o plástica de ni mucha ni poca resistencia al tacto, de un centímetro aproximadamente de largo, incrustadas en el sector corto perpendicularmente a su plano, dispuestas en dos o tres hileras, con agujeros (optativos) para que escurra el agua en la parte correspondiente a las cerdas, y otro agujero (también optativo) en el extremo opuesto de la barra para que pueda colgarse de un soporte exterior; puede ser de distintos colores, y sirve, previo añadido (habitual) de una pasta determinada con ciertas características, para lavar los dientes (generalmente los de uno mismo) más o menos en toda su superficie visible según un método de fácil aprendizaje, que no se olvida". ¿Qué es lo que hemos hecho al describir un objeto desde el punto de vista del diseñador, o, en propiedad, desde los puntos de vista reunidos del diseñador, el fabricante y el usuario?. Sencillamente esto: lo hemos **textualizado**, hemos escrito un **texto** que equivale, con relativa exactitud, a distintos aspectos del objeto en sí, y del objeto en tanto utensilio para otro.

Existen también una serie de datos de tipo **contextual** (con / textual), exteriores al objeto y siempre presentes (aunque a veces no lo parezca) en el propio texto objetual. Podríamos decir que los objetos quedan configurados por, o configuran ellos, un entorno.

Tanto el **texto** como el **contexto** pueden ser modificados.

A partir de los Dadaístas, las galerías de arte están llenas de objetos **descontextualizados** respecto al depósito del carpintero, el albañil o el trapero, pero muy bien **re-contextualizados** respecto, ahora, a la historia del arte contemporáneo".-

Jordi Llovet, "Ideología y Metodología del Diseño". Gustavo Gili, Barcelona, 1981

FICHA 4

INTRODUCCIÓN A LA PLÁSTICA EXPERIMENTAL

INTERFERENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO (INTERVENCIONES)

Consideraciones Previas:

Al efectuar la "resemantización" de un objeto común, cada uno se aproximó a un mundo de relaciones diferentes del objeto original. Este mundo se puede identificar con "espacios vitales" ya sean estos de carácter privado (dormitorio, cocina, biblioteca, baño, etc.) o públicos (plazas, edificios institucionales, una calle, el colectivo, un cine, etc.). A partir de ahora, realizaremos un desplazamiento hacia ese contexto. Abordaremos un espacio de carácter público, seleccionado a partir de ideas que emergieron en cada integrante del grupo al realizar el objeto. Un espacio público pasará a ser el soporte de la obra y la relación entre las ideas que se quieren manifestar y las características del espacio (físicas, simbólicas) definirán el concepto estructural de la obra.

OBJETIVOS :

- Ampliar el concepto de producción y exhibición de una obra hacia un contexto de inserción no habitual.
- Favorecer el carácter procesal de la obra y el aprendizaje artístico.
- Incentivar la retroalimentación de ideas y de recursos para expresarlas.
- Confrontar dos modos de producción dominantes: la experiencia directa y la transposición de la misma a la virtualidad de las imágenes.

Este trabajo tiene dos partes :

a) Intervención del espacio :

Metodología : Trabajo en equipo

a-1) En base a las ideas que cada integrante elaboró al producir su objeto, seleccionar los conceptos para trabajar en esta instancia.

a-2) Seleccionar el espacio público a intervenir.

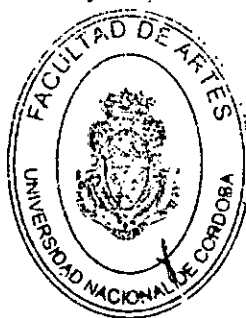
a-3) Recorrerlo, demarcarlo, describirlo a nivel físico y simbólico. Fundamentar su elección en relación a los conceptos tratados.

a-4) Realizar proyectos (varios por grupo).

a-5) Llevar a cabo la propuesta elegida.

a-6) Documentarla (fotografía, video).

a-7) La documentación con imágenes seleccionadas formará parte de una carpeta que se entregará a la cátedra. Esta carpeta se completará con un breve informe sobre las ideas claves surgidas del objeto resemantizado que sirvieron de base

para realizar la intervención en el espacio y una breve fundamentación de la intervención misma.

b) Audiovisual :

Metodología : Trabajo en equipo, con aportes individuales verificables.

b-1) En base a la intervención realizada -rescatando aspectos de la propia experiencia, las características de la misma y las ideas generadoras- producir una obra de carácter audiovisual. Puede ser en video, diapositivas o digital y serán exhibidas en clase. Es importante señalar que el audiovisual supone trabajar con obras cuyo soporte es la luz y que se estructuran en función de un desarrollo secuencial.

b-2) **Importante:** Esta obra no debe tener necesariamente carácter documental ni responder a un esquema narrativo-literario, se trata de incursionar en la narrativa a base de hileras de imágenes y no necesariamente a un guión de tipo literario.

b-3) Para realizarla, el equipo presentará varias sinopsis o esquemas gráficos -por lo menos uno por cada integrante del grupo- que pueden servir de base para estructurar un guión común. Se insiste en que no se trata de un "libreto", este guión debe dar cuenta de la sucesión y tipo de imágenes previstas, es importante observar la estética de esas imágenes, la manera en que cada alumno resuelve esa imagen.

b-4) Se deberán tener en cuenta las relaciones entre las imágenes, el tiempo y el sonido. El sonido no es necesariamente una "música" de fondo, sino aquello que desde el sonido termina por constituir o completar lo que la imagen no puede.

b-5) Estas obras audiovisuales serán presentadas con producción propia, es decir que cada grupo proveerá la técnica necesaria. Como opción, la cátedra ofrecerá dos fechas diferenciadas para la exhibición de aquellos trabajos que no tengan resuelto ese aspecto: una para aquellos trabajos con soporte en video o digital (inamovible, por que hay que hacer reservas de espacios y equipos del Dpto. de Cine y Tv.) y otra para los audiovisuales en base a diapositivas. Coordinar con antelación.

b-6) El grupo entregará una copia del material a la cátedra.

EVALUACIÓN:

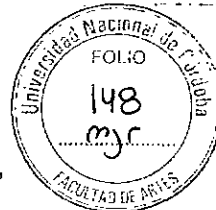
- Se tendrá en cuenta el grado de profundidad para abordar la producción y conceptualización.
- La diversidad de opciones y la captación de ideas más importantes en la conformación de proceso.
- A nivel realizativo se valorará la estructura formal en relación a las ideas y la capacidad de síntesis. Es muy importante la previsión de todos los requerimientos para la producción y exhibición de las obras.

BIBLIOGRAFÍA:

Brea, José Luis, Estudios visuales. *La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 2005.

Landow, George P., Hipertexto. *La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología*, Barcelona, Paidós Hypermedia, 1995

Machado, Arlindo, *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.

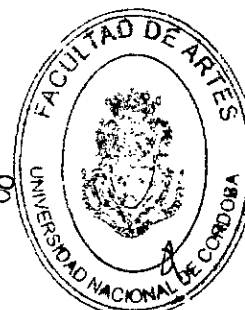
Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Buenos Aires, Paidós Comunicación, 2006.

Martín Silvia, *Videoarte*, Madrid, Taschen, s/d

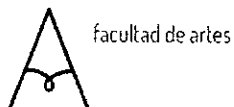
Quèau, Philippe, *Lo virtual. Virtudes y vértigos*, Barcelona, Paidós Hypermedia, 1995.

Wagmister, Fabián (coord.), *La revolución hipermedia*, Buenos Aires, Expediciones 2, UNTREF, 2000

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: ANTROPOLOGÍA DEL ARTE

Año Curricular: Tercer Año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Clementina Zablosky

Prof. Adjunta: Lucía Tamagnini

Ayudante alumna: Manuela Sonzini

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles 14hs a 18hs.

Horario de atención de alumnos: Miércoles 18hs a 19hs.

Correo electrónico: antropologiadelartefa@gmail.com

PROGRAMA

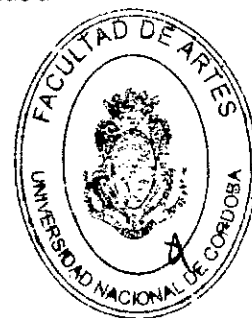
1- Fundamentación

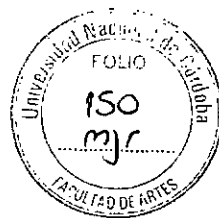
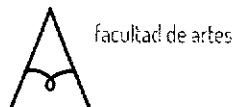
Esta asignatura integra el ciclo profesional del plan de estudios vigente. Introduce a los alumnos en el estudio de las artes desde la perspectiva de la antropología y propone el análisis de las nociones de arte, cultura y etnografía, como herramientas de

abordaje e interpretación de objetos y prácticas estéticas y culturales en contextos específicos.

La revisión de dichas nociones busca aportar al alumno elementos teóricos y metodológicos para el abordaje, el análisis, la comprensión y el uso de un concepto ampliado de arte considerado en un sentido social e histórico.

La "refiguración del pensamiento social", iniciada a fines de la década de 1960, ha llevado a una reflexión sobre el modo en el que pensamos y se ha manifestado en la mezcla de géneros y discursos provenientes de las ciencias sociales, las humanidades y las artes (Geertz [1983]1994; Rosaldo, 1986). En este marco, la antropología del arte, como ciencia social, no se limita al estudio de las "obras de arte", un tipo de objetos "autónomos", "emancipados". Es decir, un tipo de objetos definidos institucionalmente a priori, dentro de procesos de producción, circulación y recepción especializados que los convierten *exclusivamente* en objetos de arte. Aborda también el análisis de "objetos" que se mezclan con la gente, en situaciones particulares, y plantean diferentes relaciones sociales entre las personas y las cosas, y las personas con las personas a través de las cosas (Gell, 1996)

En esta asignatura, una mirada de los "objetos" artísticos o cotidianos, centrada en las relaciones sociales, se aleja de una tradición dominante en los estudios estéticos que considera y valora a las producciones por su forma y contenido intrínsecos, para aproximarse y adentrarse en la interpretación de los procesos, las intenciones y los modos de uso de dichos objetos. Esta aproximación a los objetos situándolos en el contexto de las prácticas posibilita una comprensión de los mismos como configuraciones y como agentes configuradores de las formaciones de significados e intersecciones culturales heterogéneas, específicas y diversas en las cuales se producen, circulan y apropian.

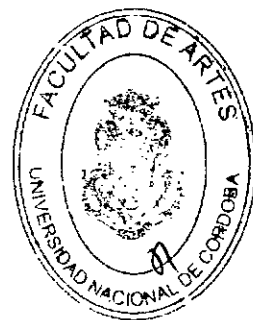
Desde esta perspectiva, los casos que, particularmente, se consideran en el programa comprenden objetos y prácticas de grupos indígenas y sectores populares, situadas en diferentes contextos históricos y geográficos. Para su estudio se propone, por un lado, una familiarización con las formas y significados de las producciones artísticas y culturales, cuyos aspectos estéticos están en interacción con aspectos religiosos, económicos, políticos, morales. Por otro, un examen crítico de categorías que han sido creadas y utilizadas para clasificar estas producciones en distintos momentos históricos. Las nociones "arte primitivo", "arte indígena", "arte popular", "arte masivo", son categorías complejas que, al designar ciertos objetos y prácticas, evidencian posiciones ideológicas, teóricas y metodológicas que surgen y proceden en el marco de procesos culturales hegemónicos.

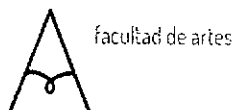
La revisión de textos teóricos de la antropología, de la antropología del arte y de la historia del arte, y estudios de casos posibilitan el acceso a un repertorio de herramientas y ejemplos para su aplicación en la crítica de procesos artísticos y culturales así como en el ensayo de un método de trabajo posible para la producción artística.

La materia ofrece la presentación de perspectivas teóricas y un modo de trabajo para la interpretación de casos y la enunciación de propuestas creativas que contribuyan en una formación del alumno orientada tanto a la investigación en artes visuales como a la producción artística.

2- Objetivos

- . Articular nuevos conocimientos con conocimientos existentes.
- . Generar espacios de reflexión crítica y creativa con respecto a las disciplinas de la antropología y la historia del arte.
- . Concientizar al alumno sobre el carácter social del arte en tanto construcción cultural y práctica histórica.
- . Generar instrumentos críticos para la interpretación histórica de posiciones teóricas y perspectivas disciplinares.
- . Generar habilidades para la comprensión de métodos de la antropología y la historia del arte.
- . Introducir en el conocimiento de prácticas de grupos indígenas y populares que amplíen la percepción de lo artístico y permitan la comprensión de otros modos culturales.

- . Ampliar el repertorio de recursos perceptivos, compositivos y técnicos a partir de los casos estudiados.
- . Articular teoría y práctica en la elaboración experimental de producciones artísticas que den cuenta de los conceptos y métodos desarrollados.

3- Contenidos

Los contenidos se organizan en tres núcleos temáticos, con objetivos y bibliografía específicos. El primer núcleo introduce el enfoque de la asignatura y el trabajo etnográfico para el análisis social/cultural y la producción artística. El segundo y el tercer núcleo abordan estudios de casos sobre las prácticas de grupos indígenas y populares abordando la discusión conceptual de perspectivas y categorías así como el ejercicio metodológico planteado en el núcleo 1.

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

Objetivos Específicos

- . Comprender la antropología del arte como ciencia social interdisciplinaria.
- . Introducir el enfoque de la asignatura mediante la conceptualización de las nociones de cultura y etnografía.
- . Proveer instrumentos analíticos-críticos para la interpretación y comprensión de autores y perspectivas.
- . Desarrollar herramientas para la interpretación de textos etnográficos y la elaboración de ejercicios de escritura etnográfica.

Contenidos

La antropología como ciencia social. La antropología del arte: interdisciplina, perspectivas y alcances. Arte, cultura y etnografía. Cuestiones conceptuales y metodológicas: "sistemas", "procesos", "prácticas". La cultura como concepto científico. El concepto de arte desde una perspectiva antropológica. El análisis social contemporáneo: el objetivo del análisis, el lenguaje del análisis, la posición del analista. Arte y etnografía. La "descripción densa" como método de interpretación. La etnografía como herramienta de producción artística: posibilidades y limitaciones.

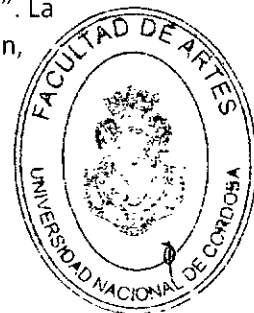
Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

Objetivos Específicos

- . Analizar las tensiones estéticas y culturales en la noción "arte indígena"
- . Identificar y caracterizar perspectivas teóricas y categorías de objetos a partir de estudios de casos
- . Ejercitar la descripción e interpretación etnográficas

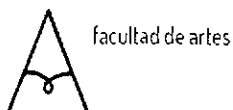
Contenidos

Perspectivas. Intersecciones de lo "otro" y lo "moderno": "primitivismo", "orientalismo". La noción "arte indígena". Arte y rito. Cuerpo y arte. La vida social de las cosas: producción,

artes visuales

facultad de artes

intercambios y usos de los objetos. Categorías. "Obras de arte", "artefactos etnográficos". Estudios de casos.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

Objetivos Específicos

- . Analizar críticamente el concepto de "lo popular" identificando perspectivas e implicancias conceptuales y metodológicas.
- . Examinar las tensiones estéticas y culturales de "lo popular" en estudios de casos del arte y las culturas moderna y contemporánea.
- . Ensayar relaciones entre escritura etnográfica y propuesta artística.

Contenidos

Lo "popular": perspectivas y aproximaciones teóricas. El concepto de hegemonía. Implicancias conceptuales e ideológicas de las nociones "arte popular", "cultura popular", "culturas populares", "cultura de masas" "arte masivo": alcances y limitaciones. Estudios de casos.

4- Bibliografía obligatoria

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

. Sobre antropología y antropología del arte

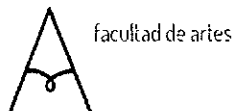
- MÉNDEZ Lourdes, "Enfoques teóricos: de la cultura material a los estilos y lenguajes del arte" en *Antropología de la producción artística*, Madrid, Síntesis, 1995, pp61-93.
- ROSALDO, Renato, "La erosión de las normas clásicas" y "Poniendo en marcha la cultura" en *Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social*, México, Grijalbo, 1991, pp35-51 y pp91-105.

. Sobre arte, cultura y etnografía

- CUCHE, Denys (1996), "Introducción" y "La invención del concepto científico de cultura" en *La noción de cultura en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999, pp7-10; 21-64.
- ROSALDO, Renato, "La erosión de las normas clásicas" y "Poniendo en marcha la cultura" en *Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social*, México, Grijalbo, 1991, pp35-51 y pp91-105.
- ZABLOSKY, Clementina, "Cultura y etnografía: aproximaciones", Córdoba, 2015.

Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

. Sobre perspectivas

- BOVISIO, María Alba, "El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas", en *Caiana, Revista de Historia del Arte y cultura visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*. Nº 3, año 2013.
- RHODES, Colin, "Introducción" en *Primitivism and modern art*. London, Thames and Hudson, 1994.
- SAID, Edward, "Introducción" en *Orientalismo*, Barcelona, De Bolsillo, 2009, pp19-29.
- ESCOBAR, Ticio, "Arte indígena: zozobras, pesares y perspectivas" en BOVISIO, María Alba y Marta PENHOS (coord.) *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos*, Córdoba, Encuentro Grupo Editor, 2010, pp17-31.

. Sobre estudios de casos

- CLIFFORD, James, "Historias de lo tribal y lo moderno" en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1995, pp229-256.
- DAVENPORT, William, "Dos tipos de valor en la porción oriental de las Islas Salomón" en APPADURAI, Arjun ed. (1986) *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*, México, Grijalbo, 1991, pp.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

. Sobre los conceptos

- CUCHE, Denys (1996), "Jerarquías sociales y jerarquías culturales" en *La noción de cultura en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999, pp87-106.
- ESCOBAR, Ticio, (2007) "Prólogo del autor a la segunda edición" en *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp23-38.
- RICHARD, Nelly, (2008) "Categorías impuras y definiciones en suspenso" en *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp15-21.
- ROCCA, María Cristina, "Arte, popular, masivo: tres conceptos relacionales en tensión", Córdoba, 2015.

. Sobre estudios de casos

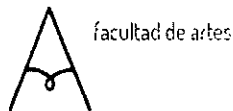
- ZABLOSKY Clementina. *Prácticas estéticas, prácticas turísticas*. Revista *Avances del Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades*. Universidad Nacional de Córdoba. 2004-2005. Volumen 1. Nº 8. Páginas 140- 157. Editorial Brujas. Córdoba, Noviembre de 2005. ISSN 1667-927X.

5- Bibliografía Ampliatoria

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

- AMEIGEIRAS, Aldo Rubén, "El abordaje etnográfico en la investigación social" en VASILACHIS DE GIALDINO, I. (coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*, Barcelona, Gedisa, 2006, pp107-149.

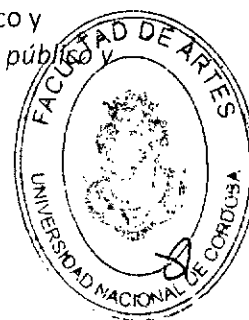
- BOAS, Franz (1927) "Introducción" en *Arte primitivo*, México, FCE, 1947.
- DANTO, Arthur, "Arte y artefacto en África" en *Más allá de la Caja de Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva poshistórica*, Madrid, Akal, 2003, pp.95-115.
- FOSTER, Hal, "El artista como etnógrafo" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, pp175-208.
- GEERTZ, Clifford, "El arte como sistema cultural" en *Conocimiento local*, Barcelona, Paidós, 1994, pp117-146.
- GEERTZ, Clifford, "Descripción densa. Hacia una teoría interpretativa de la cultura" en *La interpretación de las culturas*, Barcelona, Gedisa, 1989, pp19-40.
- GELL, Alfred, "The Theory of the Art Nexus" en *Art and Agency. An Anthropological Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1998, pp12-27. Capítulo 2, "La teoría del nexo del arte". Traducción: Andrés Laguens, abril 2015.
- ORTNER, Sherry (1982) "La teoría antropológica desde los años sesenta". Traducción de Rubén Páez, pp1-26.
- WILLIAMS, Raymond, "Cultura" en *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000, pp87-93.

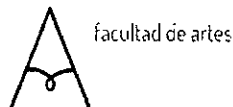
Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

- CERECEDA, Verónica y otros, *Tres reflexiones sobre el pensamiento andino*, La Paz, Hisbol, 1987.
- CLIFFORD, James, "Sobre la recolección de arte y cultura" en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1995, pp257-299.
- -----, "Los museos como zonas de contacto" en *Itinerarios transculturales*, Barcelona, Gedisa, 1999, pp233-270.
- ESCOBAR, Ticio, *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, Asunción, Litocolor, s/d.
- LEVÍ STRAUSS, Claude, *La vía de las máscaras*, México, Siglo XXI, pp11-128.
- LEVÍ STRAUSS, Claude, "El desdoblamiento de la representación" y "La serpiente con el cuerpo lleno de peces" en *Antropología estructural*, Barcelona, Paidós, 1995, pp263-296.
- MAUSS, Marcel, "Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas" en *Sociología y antropología*, Madrid, Tecnos, 1971, pp155-258.
- ORTNER, Sherry B. "Thick Resistance: Death and the Cultural Construction of Agency in Himalayan Mountaineering", en ORTNER, Sherry B. (ed.), *The fate of 'Culture': Clifford Geertz and beyond*, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1999.
- "Resistencia densa: muerte y construcción cultural de agencia en el montañismo himalayo". Traducción: M. Cecilia Ferraudi Curto.
- TURNER, Victor, "Símbolos en el ritual ndembu" en *La selva de los símbolos*, México, Siglo XXI, 1999, pp21-52.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

- BLÁZQUEZ, Gustavo y Marcelo NUSENOVICH, "La fiesta o el juego de lo público y privado. Reflexiones sobre una experiencia allí (1991/1994)" en *El arte entre lo público y*

lo privado. VI Jornadas de teoría e historia de las artes, Buenos Aires, UBA, CAIA, 1995, pp5-23.

- ESCOBAR, Ticio, *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014.

- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Las culturas populares en el capitalismo*, México, Nueva imagen, 1986.

- WILLIAMS, Raymond, "La hegemonía" en *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península, 2000, pp129-136.

- ZABLOSKY, Clementina, 'Recuerdos de Carlos Paz'. *Análisis de los objetos souvenir y otras prácticas turísticas*, Tesis de maestría, Parte 3. Córdoba, 2009, mimeo.

- ZUBIETA, Ana María y otros, *Cultura popular y cultura de masas*, Buenos Aires, Paidós, 2000.

6- Propuesta metodológica

Según las actividades planificadas, las clases se desarrollarán en dos instancias presenciales, una teórica y otra teórica-práctica. La primera instancia consiste en la exposición oral de los contenidos teóricos y el análisis de ejemplos, con proyección de imágenes y presentación de esquemas explicativos, por parte del docente. La segunda, se basa en la realización de actividades en forma grupal, por parte de los alumnos, consistentes en la elaboración teórica de los contenidos específicos, el análisis de casos y la producción de esquemas o escritos breves que sintetizan los principales temas y conceptos desarrollados en la clase. Una puesta en común de estos trabajos busca construir un espacio de debate grupal y reflexión crítica sobre las perspectivas, conceptos y casos presentados. Se prevé dos modalidades de trabajos prácticos semi-presenciales: 1. la escritura de textos a partir de la observación, descripción y análisis de situaciones culturales o artísticas específicas. 2. la elaboración de una propuesta de producción artística colectiva basada en un ejercicio etnográfico.

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente / Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

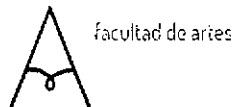
Los contenidos teóricos se evaluarán mediante parciales escritos individuales al finalizar los contenidos del núcleo temático 1 y de los núcleos temáticos 2 y 3. Se tomarán dos (2) parciales.

La evaluación de los parciales tendrá en cuenta la comprensión y aplicación de los contenidos y los conceptos estudiados, la capacidad de síntesis, la habilidad de transferir los conceptos a ejemplos particulares, a través de la expresión escrita y gráfica.

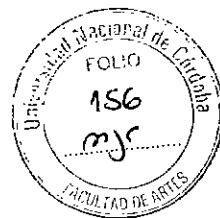
El trabajo práctico se desarrollará al finalizar el desarrollo de los contenidos específicos del núcleo temático 1 y durante el tratamiento de los núcleos temáticos 2 y 3. Se tomará un (1) trabajo práctico en el año.

La evaluación del trabajo práctico tendrá en cuenta el grado de apropiación por parte del alumno de los conceptos instrumentales y del desarrollo de las habilidades para el

Universidad
Nacional
de Córdoba

procesamiento y sistematización de la información, la claridad conceptual, la capacidad de análisis, la producción escrita y la transferencia a propuesta artística. Se evaluará también la predisposición y el compromiso para el trabajo en grupo como la participación en la recepción y debate de las lecturas y propuestas de los compañeros. La evaluación final de los contenidos se realiza mediante la modalidad de coloquio para alumnos promocionales, de examen oral para alumnos regulares y de examen oral y escrito para los alumnos libres en las fechas correspondientes.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Alumnos promocionales

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- Asistencia al 80% de las clases
- 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a seis (6) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 100 % de evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.
- Examen final de una sola instancia: coloquio.

Alumnos regulares

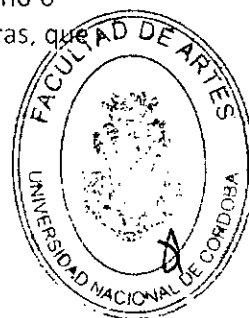
- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- Asistencia al 60% de las clases
- 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4).
- 80 % de evaluaciones parciales aprobadas con cuatro (4).
- Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.
- Se recupera una de las evaluaciones parciales y uno de los trabajos prácticos. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- La regularidad se extiende por el término de tres años.
- Examen final de una sola instancia: oral.

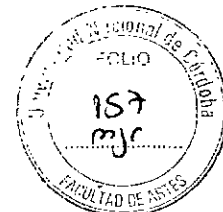
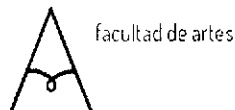
Alumnos libres

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- Examen final de dos instancias: escrito y oral. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Aprobado con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4). Si el examen escrito ha sido aprobado con la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo expreso entre el tribunal examinador y el alumno.

Alumnos vocacionales

Puede cursar materias como alumno vocacional cualquier estudiante universitario o egresado de universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que

tenga aprobado al menos un 30% de las materias en la carrera de origen, debidamente matriculados, registrados y admitidos a fin de cursar la asignatura.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

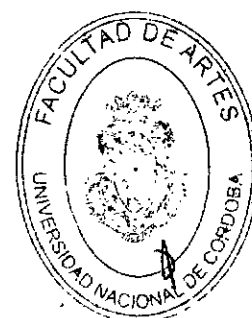
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

10- Cronograma tentativo

MARZO	22	Presentación
	29	Arte y Antropología
ABRIL	5	Arte y Antropología
	12	Arte y Antropología
	19	Arte / Cultura/ etnografía /TP
MAYO	3	Arte / Cultura/ etnografía /TP
	10	Artes y culturas indígenas
	17	Parcial 1
	22 a 26	Exámenes finales
	31	Artes y culturas indígenas
JUNIO	7	Artes y culturas populares
	14	Artes y culturas populares

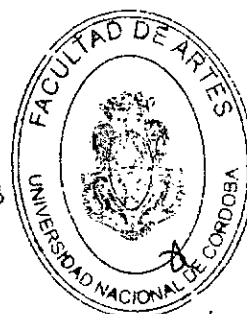
A artes visuales

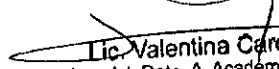
A facultad de artes

	21	Parcial 2
	28	Recuperatorio Parciales 1 y 2
JULIO	5	Coloquio / Firma de libretas
	10 al 21	Receso Invernal
	24 al 28	Exámenes finales

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: DIBUJO III

Año Curricular: Tercer año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Menas

Prof. Adjunto: Lic. Jorge Warde

Prof. Adjunto a cargo: Lic. Cecilia Crocset (Turno mañana)

Prof. Asistente: Lic. Guillermo Alessio (Turno mañana)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Nuria Agüero, María Rocío Sánchez, Joanna Rodríguez,

Vicente Almonacid

Distribución Horaria: Lunes, Aula Crespo

Turno mañana: 8 a 12 hs.

Turno tarde: 14.30 s 18.30

PROGRAMA

Presentación:

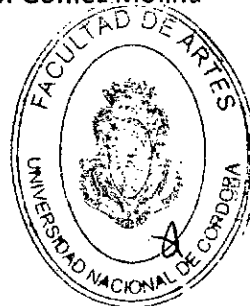
PROPUESTA DE CÁTEDRA

"Así dispuesta y entendida, la historia natural tiene como condición de posibilidad la pertenencia común de las cosas y del lenguaje a la representación; pero no existe como tarea sino en la medida en que las cosas y el lenguaje se encuentran separados. Así, pues, deberá reducir esta distancia para llevar al lenguaje lo más cerca posible de la mirada, y a las cosas miradas lo más cerca de las palabras. La historia natural no es otra cosa que la denominación de lo visible..."

Michel Foucault

"El aprendizaje real es siempre un proceso continuo de reconocimiento de las nuevas relaciones surgidas entre las palabras y las cosas. Dibujar es por lo tanto un hecho conflictivo, sometido a las palabras y a sus corrimientos de significados, no sólo por las transformaciones posibles de sus articulaciones, sino también por sus referencia a los segmentos de realidad nombrable que la línea establece entre las figuras que lo determinan."

J.J. Gómez Molina

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Fundamentación

Esta propuesta de trabajo abarca un cuatrimestre intenso de trabajo. La cátedra se propone ampliar el discurso y recursos técnicos del dibujo para lograr un aprendizaje que amalgame, profundice y revise lo ya adquirido en años anteriores, con la expectativa de incrementar los saberes y certezas de orden teórico y técnico-procedimental que se ponen en juego a través de la práctica de taller. Las búsquedas se orientan a la visualización de los aciertos y errores que se logran a partir de la misma. La representación mimética es la orientación inicial y se propone un incremento de los procesos reflexivos (técnicos, teóricos) para cimentar el dibujo como herramienta autónoma de representación y sentido.

Objetivos

- Puesta en valor no sólo de aquellos recursos y elementos del dibujo anclados en la representación mimética y realista
- Destacar la importancia de la imagen generada a partir de indagaciones personales, de las propias limitaciones y aciertos, recursos y habilidades, durante el cuatrimestre.
- Ampliar y reafirmar conceptos del dibujo como lenguaje autónomo.
- Promover la variación de recursos técnicos (materiales y soportes) en la representación.
- Profundizar en la valoración del trabajo de taller intensivo.
- Incrementar la autoevaluación y la reflexión crítica sobre el propio proceso de trabajo.

Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Contenidos:

Representación: a) Fig. Humana completa con modelo vivo - b) Paisaje exterior- interior - c) Imagen personal interpretativa de metáforas diversas

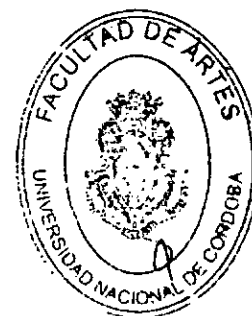
Técnicas: a) Dibujo lineal - b) Claroscuro – Grisallas – Técnicas secas - c) Tintas - Aguadas – Técnicas húmedas d) Collages – Digital – Técnicas libres

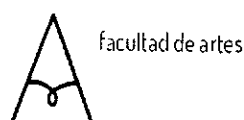
Materiales: a) Lápiz – Carbón – Grafito - b) Carbonillas – Pasteles - c) Tintas – Acrílicos - d) Materiales alternativos – Digitales

Soportes: a) Papel sulfito – Papel obra – Cartón - 70 x 100 cm - b) Telas – Bastidores - c) Copias papel de trabajos digitales

Núcleos Temáticos:

- 1) Estructura y superficie del modelo vivo – entorno. Taller
- 2) Paisaje (externo – interno). Taller
- 3) Trabajo práctico "Voyeur". Taller
- 4) Trabajo práctico "Inestabilidad". Taller
- 5) Experimentación sobre la imagen personal (Elección del modelo de representación, soporte y técnica con temáticas subjetivas propuestas por la cátedra) Abarca las temáticas de los puntos 3 y 4. Taller
- 6) Teórico: Texto sobre lectura de "La Metáfora en el Arte, retórica y filosofía de la imagen", (capítulos 1, 2, 3 y 9) de Elena Oliveras

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidades:

Unidad 1: Introducción. Objetivos de la materia. Materiales a utilizar.

Unidad 2: Taller intensivo de figura humana completa y detalles. Clave lumínicas, valores, contrastes. Técnicas húmedas y secas

Unidad 3: Figura – fondo. Tratamiento de la forma abierta y cerrada.

Unidad 4: Figura humana y espacio real-afectivo.

1° Parcial

Unidad 5: Paisaje. Externo – interno. Real – Mental. Técnicas húmedas y secas.

Unidad 7: Trabajo práctico "Voyeur". Técnicas húmedas y secas.

Unidad 8: Trabajo práctico: "Inestabilidad". Avances sobre la imagen personal. Collages, tramas, texturas, técnicas mixtas.

2° Parcial

Unidad 9: Presentación de carpetas. Análisis y crítica, gráfica, técnica y conceptual

Bibliografía obligatoria:

Gómez Molina, J.J., L. Cabezas, J. Bordes, 2001, *El manual de dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Cátedra (Arte, grandes temas) 654, II- La construcción del sentido, (Lino Cabezas)

Oliveras, Elena, 2004, *Estética, la cuestión del arte*, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. / Ariel, 399, Capítulo II. Los conceptos principales. Capítulo III, Teorías sobre la creatividad.

Oliveras, Elena, 2009, *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires, 272.

Oliveras, Elena, 2007, *La Metáfora en el Arte, retórica y filosofía de la imagen*, cap. 1, 2, 3 y 9

Propuesta metodológica:

Metodología de taller.

Exposición del equipo docente referido a los aspectos técnicos y temáticos de cada clase.

Esta exposición puede estar acompañada o referenciada a través de libros, medios audiovisuales (PowerPoint, etc.) y obras de producción del equipo de cátedra y ex alumnos.

Acompañamiento y seguimiento del aprendizaje a través de grupo virtual en las redes sociales creado para tal fin. (Facebook: Dibujo III UNC)

Seguimiento individual de los procesos de enseñanza – aprendizaje

Clases teóricas – exposición de cada uno de los ejes temáticos.

Revisión y discusión de la producción (grupales)

Trabajos prácticos guiados

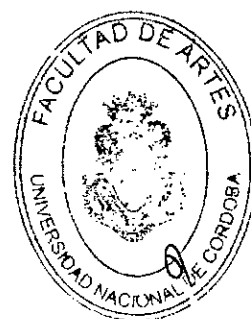
Parciales (2) y un recuperatorio para quien no pudo en tiempo y forma efectuar uno de los parciales a los fines de obtener la promoción.

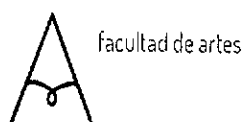
Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/regimen_de_alumnos.htm

Los trabajos prácticos se evalúan por el cuatrimestre en la presentación de carpeta.

Dos (2) parciales al año, con un teórico sobre la bibliografía propuesta

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

En los parciales se evalúan los trabajos hechos en el parcial, según la propuesta de cátedra:
1er Parcial) Al menos 4 trabajos en los que se verifican la utilización de las técnicas propuestas con alternancia entre medios húmedos y secos en tamaños grandes de soportes (1m x 70). Las poses de modelo duran 30 minutos. Tiempo total estimado: 2 horas. Los trabajos realizados son evaluados a la clase siguiente, permaneciendo en guarda (no se retiran)

2do Parcial) Al menos 4 cuatro trabajos sobre la temática de figura humana sin modelo. La propuesta es aplicar conceptos adquiridos en relación a la figura humana y el entorno, con menciones al paisaje, interpretaciones subjetivas, cambios técnicos, derivadas de los prácticos "Inestabilidad", "Voyeur". Técnicas húmedas y secas - Mixtas

Evaluación de carpetas: Se realiza en el último tramo de cursada debiendo presentar el alumno: Los dos parciales y una serie de trabajos seleccionados sobre los comienzos, intermedio y final de cursada. Deben incluir las carpetas los prácticos sobre los temas Paisaje (interior – exterior), Inestabilidad, Voyeur.

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas:

Manejo de técnicas de representación

Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)

Calidad gráfica de representación

Monto de trabajos

Presentación/ Montaje

Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados

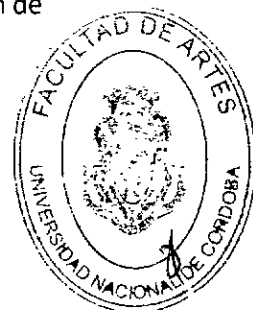
Recuperatorios: Los recuperatorios tendrán una fecha a designar (cercana a la realización del examen) en consenso con el alumno que deberá justificar su inasistencia a la fecha propuesta de examen.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

El **Recuperatorio de Promoción** será tomado en la clase posterior al examen parcial que no se efectúe en tiempo y forma, a los fines de garantizar la defensa de la Promoción. Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción. (Art. 10, Régimen de alumnos)

Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular. (Art. 20, Régimen de alumnos)

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Son alumnos **LIBRES**: Aquellos alumnos cuya asistencia fuera menor al 60% de clases sin justificar, no realización de parciales o su correspondiente recuperatorio. A los fines del examen las condiciones del mismo son las explicadas en el párrafo a continuación y citadas en los artículos 24 y 25 del Régimen de Alumnos.

EXAMEN DE ALUMNO REGULAR - LIBRE

Pautas Generales

El examen se desarrolla durante una semana. En la fecha de examen se dictan los temas y se entregan los trabajos a la semana. Se reúne el tribunal y se evalúa.

1) Técnicas secas (Grafito- barras- carbonilla): Figura humana completa - Lineal y claroscuro - 70 x 100 cm - **2 trabajos**

2) Técnicas Húmedas (Tinta- Aguada -Pincel -Pluma): Figura humana completa - Lineal y claroscuro - 70 x 100 cm - **2 trabajos**

3) Paisajes (Interior- Exterior): Interior (sobre la casa propia)- Exterior (urbano- bucólico-rural)- 50 x 70 cm - **4 trabajos (2 y2)**

4) Figura humana: Trabajos con vistas parciales (close-up) de cabezas, manos y pies y con el tema de oposiciones (frío-calor / alegría- tristeza / dolor- placer, etc.) Técnica libre - 50 x 70 cm - **2 oposiciones (4 trabajos)**

5) Figura humana y espacio: Contraste figura fondo / Alternancia de claridad- oscuridad entre la figura y el fondo - 50 x 70 cm. - Técnica libre - **2 trabajos**

6) Texto: Breve texto sobre el proceso personal en hoja A4

Alumnos Libres: Se suma a lo solicitado para alumnos regulares la presentación de no menos de 10 dibujos (técnica libre) de la obra personal

Evaluación: El tribunal de examen evaluará el manejo de las técnicas propuestas, la representación expresiva y personal y los aspectos compositivos de los trabajos realizados. El alumno deberá exponer sobre el trabajo realizado, acompañado de un texto reflexivo sobre el mismo.

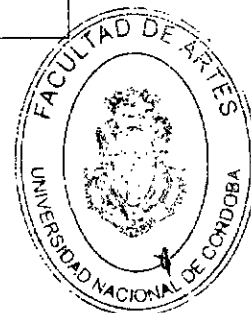
Escala: 0-3 Reprobados / 4-10 Aprobados.

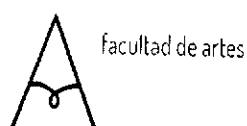
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma Tentativo General:

El cuatrimestre consta aproximadamente de 16 clases, descontando feriados.

Las primeras 5 clases son intensivas en relación a la aplicación de técnicas secas y húmedas teniendo modelo vivo como eje de temático de representación.

En las clases 6 y 7 se realiza el 1er. Parcial y su evaluación

De la 8 a la 12 se dictan los prácticos sobre Paisaje (interior- exterior), Voyeur e Inestabilidad

En la 13 y 14 se realiza el 2do. Parcial y su evaluación.

En la 15 y 16 se evalúan carpetas y se otorga la nota de promoción, regular o libre, si correspondiere.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Representación: a) Fig. Humana completa con modelo vivo - b) Paisaje exterior- interior - c) Imagen personal interpretativa de metáforas diversas

Técnicas: a) Dibujo lineal - b) Claroscuro – Grisallas – Técnicas secas - c) Tintas - Aguadas – Técnicas húmedas d) Collages – Digital – Técnicas libres

Materiales: a) Lápiz – Carbón – Grafito - b) Carbonillas – Pasteles - c) Tintas – Acrílicos - d) Materiales alternativos – Digitales

Soportes: a) Papel sulfito – Papel obra – Cartón - 70 x 100 cm - b) Telas – Bastidores - c) Copias papel de trabajos digitales

Guía de Teórico:

Texto: *“La Metáfora en el arte, retórica y filosofía de la imagen”* (Cap. 1, 2, 3 y 9)

Autor: Elena Oliveras. Emecé Editores S.A., 2007 1° Edición Bs. As.

1- Apuntar los aspectos comunes y diferencias entre Metáfora, Símbolo y Alegoría

2- Nombre y describa los tipos de metáfora que refiere Oliveras en el texto. ¿Aplica alguna a las producciones plásticas requeridas en por la cátedra? ¿Cuál? ¿A través de qué recurso?

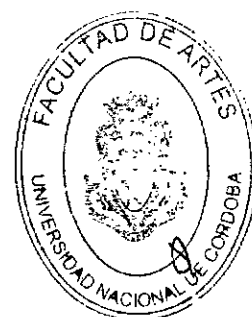
Explique. (Responder con tipografía Arial o Times New Roman, cuerpo 12)

Unidades (T.P.):

1) Se comienza con modelo vivo, trabajos de corto tiempo de realización para captar en líneas generales la forma y el espacio. Práctico

2) Se sigue con modelo vivo, trabajos de mayor tiempo de elaboración con claroscuro grisallas, texturas. Práctico

3) Continúa modelo vivo, trabajos en aguadas, tintas, pincel seco. Práctico

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Teórico sobre "La metáfora en el arte" de Elena Oliveras. Módulo de tres preguntas sobre el texto. Se entrega a la quinta clase.

1er. Parcial) Figura humana con modelo vivo

Trabajos lineales (3), claroscuros (3), técnicas secas y húmedas alternadas. Tiempos variables. 6 (seis) Trabajos. Una clase.

4) Trabajo de representación de paisaje (interior – exterior). Técnicas húmedas y secas a elección del alumno. Práctico

5) "Voyeur" Trabajo de representación con modelo vivo. Sobre el tiempo y la memoria. Variación de soportes pautados. Técnicas libre. Práctico

6) "Inestabilidad" Trabajo con modelo vivo. Soporte A4 máximo. Técnica libre. Práctico

2do. Parcial) Figura humana sin modelo.

A) Primeros planos de figura humana con entorno-contexto (texturas, elementos que rodean la observación, memoria)

B) Figura humana completa- entorno trágico- alegre- intermedio (interpretación)

C) Figura humana completa y espacio - idea de movimiento a través del gesto/ texturas/ manchas

D) Percepción a través de un contexto no figurativo, líneas, manchas, abstracción posible de la idea de lo humano.

Elegir 3 (tres) temas de representación. Una clase.

7) Evaluación Final con los 2 (dos) parciales y no menos de 10 trabajos prácticos a elección del alumno o más. Consideración de progreso en las técnicas aplicadas. Se evaluará el manejo de las técnicas propuestas, la representación expresiva y personal y los aspectos compositivos de los trabajos realizados. El montaje será simple.

El alumno deberá exponer sobre el trabajo realizado en el año, acompañado de un texto reflexivo sobre el mismo.

Rubén Menas

Prof. Rubén Menas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: PLAN 1985 / PLAN 2014

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE 1

Año Curricular: 2017

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Clementina Zablosky

Prof. Asistente: Lic. Bárbara Chretien

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudante Alumno: Silvia Berruezo

Adscripto: Lic. Juan Terrazas

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles 14hs. a 18hs.

Horario de atención de alumnos: Miércoles 18hs. a 19hs.

PROGRAMA

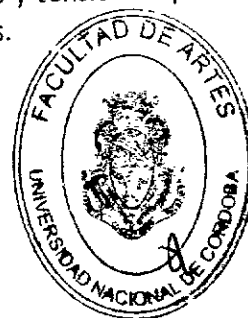
1. Fundamentación

Esta asignatura, correspondiente al inicio del ciclo de licenciatura del plan de estudios vigente, propone a los alumnos, el desarrollo histórico de los diferentes procesos estéticos y culturales que dieron lugar a la formación del arte occidental, desde la antigüedad grecorromana hasta la modernidad europea de los siglos XV y XVI.

La organización de los contenidos específicos que integran este programa se basa en la articulación de un enfoque conceptual-metodológico y un eje temático.

Para delimitar el enfoque se recurre al estilo y la iconografía, conceptos y métodos provenientes de la historia del arte, aunque no exclusivos, que son adoptados como material y herramienta de estudio de los contenidos. Se propone entonces una noción y un análisis del estilo que contemple los aspectos materiales constantes que lo constituyen: la forma en sí, el tratamiento del color, el espacio, el soporte, la materia y la técnica, entre otros, en relación con los aspectos simbólicos. Es decir, el estilo o *forma constante* como vehículo de significados, situado en un contexto de usos particulares, en el cual se relacionan lo estético, lo social, lo religioso, lo económico, entre otros.

Desde esta perspectiva, el estilo es entendido como una herramienta de interpretación cultural que permite abordar las relaciones entre el arte y la cultura, en tanto hegemonía y proceso social vivido, teniendo en cuenta no sólo la producción de las obras sino también su recepción. Mediante el estilo, tanto en su carácter colectivo (cultura, período, escuela) como en su carácter individual (artista, creador), se intenta captar las diferencias y tensiones que se articulan en la vida social de los procesos artísticos/ culturales estudiados.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Esta concepción del estilo, viene a complementar la mirada de los estudios iconográficos-iconológicos, cuya interpretación del arte y la cultura se concentra en el análisis de las ideas filosóficas, literarias, religiosas, etc. que portan las imágenes, relegando, a veces, la experiencia estética y social de las prácticas, sin dar cuenta de contradicciones o antagonismos en la cultura.

Desde la perspectiva del estilo presentada, los contenidos específicos se organizan en un eje temático siendo analizados como momentos clásicos y momentos de discordancia o de distanciamiento de lo clásico, procurando aprehender especialmente la heterogeneidad, los cambios, la densidad y complejidad de los procesos artísticos y sociales, coexistentes y sucesivos, que van conformando el "arte occidental europeo" en los contextos de las culturas antigua, medieval y moderna. Éstas últimas constituyen los marcos temporales operativos, dentro de los cuales se seleccionan y organizan los contenidos específicos.

La incorporación del estilo y la iconografía como contenidos de la asignatura, se relaciona con la importancia que tienen estos conceptos dentro de los estudios históricos del arte en general, y en particular, en relación con los contenidos específicos de la materia.

Tanto el estilo como la iconografía, se han afianzado como métodos de estudio de las obras de arte al interpretar las producciones estéticas provenientes de la antigüedad clásica, del arte cristiano temprano y medieval, del arte del renacimiento y del manierismo, entre otros, tendientes a elaborar las trayectorias del arte occidental en sus procesos de formación y crisis.

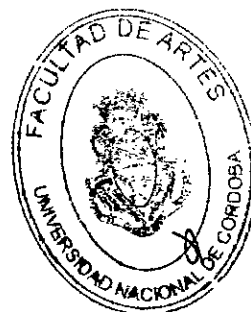
En la asignatura, el tratamiento del método considerando sus posibilidades y limitaciones permite captar diferentes perspectivas teóricas que van construyendo el objeto de estudio y condicionando su apreciación y valoración. Y a la vez, el abordaje de los contenidos desde una mirada crítica de los métodos, permite comprender y situar el punto de vista de algunos de los autores propuestos como bibliografía específica.

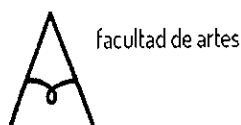
En definitiva, la presentación de herramientas conceptuales y metodológicas en el primer año de la licenciatura busca promover una aptitud general para plantear y analizar problemas respecto al arte, la historia, la cultura, y así contribuir a la formación crítica de los estudiantes.

2. Objetivos

2.1 Objetivos Conceptuales Generales

- Articular nuevos conocimientos con conocimientos existentes.
- Comprender el carácter social del arte en tanto construcción cultural y práctica histórica.
- Problematicar las nociones de estilo e iconografía considerando sus alcances y sus limitaciones conceptuales y metodológicas.
- Conocer estilos artísticos de diferentes contextos histórico-culturales y sus procesos particulares de producción y recepción.
- Articular las nociones de clásico y "no clásico" en el desarrollo de los contenidos específicos.
- Interpretar el punto de vista de los autores sugeridos como bibliografía.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2.2 Objetivos Procedimentales Generales

- Aplicar las herramientas conceptuales y metodológicas de la historia del arte en el análisis de las obras y sus contextos culturales.
- Generar instrumentos críticos para la interpretación histórica de posiciones teóricas y perspectivas disciplinares.
- Articular los contenidos teóricos, metodológicos y específicos con la práctica artística.
- Transferir instrumentos compositivos y técnicos de las artes estudiadas para la elaboración de producciones gráficas.

2.3 Objetivos Actitudinales Generales

- Desarrollar la integración de los conocimientos adquiridos para la reflexión permanente sobre el propio proceso creativo.
- Potenciar la capacidad de reflexión crítica y autocrítica.
- Generar actitudes de colaboración grupal.

3. Contenidos

Los contenidos se organizan en cuatro módulos didácticos, con objetivos y bibliografía específica. El primer módulo introduce el enfoque de la asignatura. Los tres siguientes retoman el primero y abordan problemáticas específicas que se van articulando en el desarrollo del programa.

3.1 Contenido 1 / Estilo e Iconografía

Objetivos Específicos

- Introducir conceptos y métodos que permiten abordar el estudio de las relaciones entre el arte, la historia y la cultura.
- Analizar las posibilidades y limitaciones del estilo y la iconografía como métodos de la historia del arte.
- Integrar los conocimientos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el concepto de clásico.

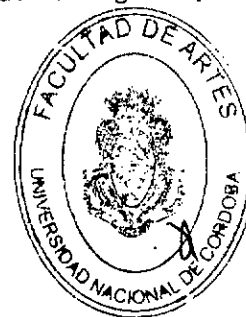
Contenidos Específicos

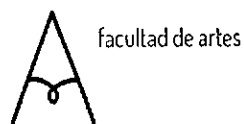
El concepto de estilo. Estilo clásico y estilos "anti- clásicos": la construcción de un modelo y sus implicancias para el estudio de otras formas artísticas.

El método iconográfico e iconológico de Panofsky: una historia de las ideas en imágenes visuales. Alcances y limitaciones del método.

La tesis de Baxandall: el estilo como material de estudio para la historia social y la historia del arte.

La propuesta conceptual y metodológica de Williams: la hegemonía como dimensión cultural. Los estilos como formaciones estéticas y sociales. Las categorías de "emergente",

"dominante", "residual" y "arcaico" aplicadas en el estudio de los procesos estilísticos, artísticos y sociales.

El estilo como instrumento de interpretación cultural.

Bibliografía obligatoria

- BAXANDALL, Michael (1972) "Prefacio" en *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*. 2000. Barcelona: Gustavo Gili. 2000.
- PANOFKY, Erwin. (1962) "Introducción" en *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad. 1994.
- WILLIAMS, Raymond. "La hegemonía"; "Dominante, residual y emergente" en *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.
- ZABLOSKY Clementina y Joaquín PERALTA. "El estilo como instrumento de interpretación cultural" en *Actas IX Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia "a veinte años..."*. Escuela de Historia. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina, 2003.
- ZABLOSKY, Clementina, *Guía de análisis de obra*, Cátedra LAPH2, Córdoba, 2010, mimeo.

Bibliografía ampliatoria

- BELTING, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires. Buenos Aires: Katz. 2007.
- BURUCÚA, José Emilio. *Historia, arte, cultura*. Buenos Aires: FCE. 2003.
- CLIFFORD, James. *Dilemas de la cultura*. Barcelona: Paidós. 1995.
- CROW, Thomas. *La inteligencia del arte*. México: FCE. 2008.
- GOMBRICH, Ernst H. *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México: FCE. 2003.
- PÄCHT, Otto. (1977) *Historia del arte y metodología*. Madrid: Alianza Forma. 1989.

3.2 Contenido 2 / Arte y cultura en la Antigüedad grecolatina

Objetivos específicos

- Integrar los contenidos específicos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el arte clásico en Grecia.
- Analizar las nociones de clásico como estilo y período histórico particular en la antigüedad.
- Conocer las condiciones históricas y sociales de producción y recepción de las imágenes y estilos del arte en el Imperio romano.

Contenidos específicos

- Periodización de la antigüedad. Ubicación geográfica de las culturas griega y romana.
 - Conceptos de clásico. Estilo: la forma clásica. Principios y reglas de composición. Orden y canon. Materiales y técnicas. Iconografía: los temas clásicos. Principales obras y representantes griegos.
 - El arte "clásico" en el Imperio Romano.
- Roma, ciudad cosmopolita y centro político. El arte y el estado.
- El legado griego: los estilos clásico y helenístico. El arte como experiencia pública y personal.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La tradición etrusca: el arte como experiencia

El arte romano. El realismo como estilo. El retrato. Los relieves históricos. El sentido del espacio romano: el Panteón. Decoración mural: técnicas y materiales.

- La "crisis" del estilo clásico en el Bajo Imperio Romano.

El cristianismo, ideas y prácticas religiosas. Las catacumbas. El primer arte cristiano: temas y estilos. La imagen de Cristo. Arte cristiano y estado romano: primeras imágenes "oficiales". Arquitectura y decoración mural.

Bibliografía obligatoria

PANOFKY, Erwin. (1962) "Introducción" en *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad. 1994.

POLLIT J. J. *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*. Bilbao: Xarait. 1984.

STERN, Henri. "El arte cristiano desde las catacumbas a Bizancio" en HUGYHE, René. *El arte y el hombre*. Barcelona: Planeta. 1974.

WOODFORD, Susan. "El mundo romano" en *Grecia y Roma*. Barcelona: Gustavo Gili. 1985.

Bibliografía ampliatoria

BIANCHI BANDINELLI, R. *Roma, centro del poder*. Madrid: Aguilar. 1970.

GRABAR, André. *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid: Alianza Editorial. 1998.

HONOUR, H y J. FLEMING. *Historia del arte*. Barcelona: Reverté SA. 1987.

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw. *Historia de seis ideas*. Madrid, Tecnos, 1992.

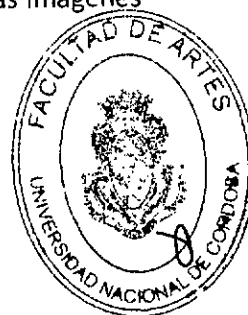
3.3 Contenido 3 / Arte y cultura en la Edad Media

Objetivos específicos

- Integrar los contenidos específicos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el arte en la Plena y Baja Edad Media.
- Estudiar procesos estilísticos en la Alta Edad Media considerando cambios y continuidades respecto al arte antiguo grecorromano.
- Conocer las condiciones de producción y apropiación de las imágenes y estilos del arte en la Alta Edad Media.
- Transferir categorías analíticas de emergente, dominante, residual y arcaico en el estudio histórico y social de los estilos.

Contenidos específicos

- Periodización y concepto de Edad Media. Ubicación geográfica de las culturas "bárbaras", cristianas (arte bizantino y carolingio, románico y gótico) e islámicas.
- La crisis del estilo clásico. Lo clásico como *residual*. Constantinopla, capital cristiana del Imperio. El arte bizantino: cristianismo, cultura griega e imperio romano. La experiencia del espacio bizantino: la arquitectura religiosa. Las imágenes

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

de la corte. Estilos. Materiales y técnicas. El movimiento iconoclasta. La ortodoxia y el programa iconográfico. Obras clave.

- La "abstracción" como estilo. Lo clásico como *residual*.

Los inicios del arte islámico. La religión del Islam. Arquitectura religiosa y decoración islámicas. Estilo: motivos, materiales y técnicas. La experiencia del espacio y cualidades del paisaje. Aportes al arte y la cultura occidental europea.

El arte de los llamados pueblos "bárbaros"¹. Celtas y germanos. Estilos y temas. Técnicas y materiales. Aportes a la cultura occidental grecolatina.

- La renovación de lo romano, el estilo clásico como *emergente*.

El arte carolingio y la vida en el Sacro Imperio Romano Germánico. Concepto de renacimiento carolingio. El arte en los talleres. Arquitectura y manuscritos: cuestiones de estilo e imaginaria religiosa imperial.

- El estilo románico, lo clásico como *arcaico y residual*.

La vida rural. Los monasterios. Las peregrinaciones. La influencia de San Agustín. La actitud estética del románico: las órdenes de Cluny y Cister. Los estilos regionales. Los temas. Escultura y pintura. Técnicas y materiales.

- El estilo gótico, el clásico de lo *residual* a lo *emergente*

La vida en la ciudad. Las catedrales: arquitectura y escolástica. Santo Tomás. Artistas y gremios. Los temas. Materiales y técnicas. Vitrales y tapicería.

La escuela de Florencia y la escuela de Siena en la pintura del siglo XIV. La pintura en Flandes. Cuestiones de estilo. Principales representantes en la Baja Edad Media.

Bibliografía obligatoria

ARIÈS, Philippe y Georges DUBY. *Historia de la vida privada*. Tomo 2. *La Alta Edad Media*. Madrid: Taurus. 1987.

DUBY Georges. *Europa en la Edad Media*. Barcelona: Paidós. 1999.

HAUSER Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama. 1969.

HUGYHE, René. *El arte y el hombre*. Barcelona: Planeta. 1974.

LIEBICH Hayat S. *El arte islámico. Cuenca mediterránea*. Barcelona: Paidós. 1983.

VELMANS, Tania. *El mundo bizantino (siglos IX y XV)*. Madrid: Alianza. 1985.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

Bibliografía ampliatoria

CLARAMUNT, Salvador. *Las claves del Imperio bizantino (395-1453)*. Barcelona: Planeta. 1992.

GRABAR, Oleg. *La formación del arte islámico*. Madrid: Cátedra. 2000.

HATJE, Úrsula. *Historia de los estilos artísticos*. Tomo 1. Madrid: Itsmo.

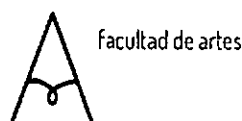
HUBERT J., J PORCHER y W. VOLBACH. *El imperio carolingio*. Madrid Aguilar. 1968.

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

PANOFKY, Erwin. *Renacimientos y renacimiento en el arte occidental*. Madrid: Alianza. 1986.

¹ Culturas no romanizadas.

SCHAPIRO, Meyer. *Estudios sobre el románico*. Madrid: Alianza. 1985.

3. 4 Contenido 4 / Arte y cultura en la Edad Moderna

Objetivos específicos

- Analizar la noción de Edad Moderna como período histórico particular.
- Estudiar los procesos estilísticos e iconográficos analizando cambios y continuidades respecto del arte grecolatino y medieval.
- Integrar los conocimientos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el arte en el Renacimiento.
- Conocer las condiciones sociales de producción y recepción de las imágenes y estilos del Manierismo en Europa.

Contenidos específicos

- El estilo clásico como *dominante*

Concepto de Renacimiento: antiguos y modernos. La vida moderna en los siglos XV y XVI.

Humanismo y antropocentrismo. Individualismo y capitalismo. El mecenazgo.

El arte clásico. La perspectiva monofocal como símbolo. Relaciones entre arte y ciencia. Los tratados. El arte en Italia y Flandes. Temas y estilos. Materiales y técnicas. Artistas principales.

- El estilo clásico como *dominante y residual*

Conceptos de Manierismo. El arte manierista: clásico y anti-clásico. La vida espiritual a partir de la Reforma. Las relaciones entre artistas y comitentes. El mundo del arte: conceptos de arte y artista, las primeras academias en Italia. El arte en Europa y colonias. Temas y estilos. Principales obras y artistas.

Bibliografía obligatoria

BAXANDALL Michael. *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*. Barcelona: Gustavo Gili. 2000.

CALINESCU, Matei. "La idea de modernidad" en *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*, Madrid, Tecnos, 1991.

HAUSER Arnold "El concepto de manierismo" en *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama. 1969.

HONOUR. H y J. FLEMING. *Historia del arte*. Barcelona: Reverté SA. 1987.

SHEARMAN, John, *Manierismo*. Barcelona: Xarait. 1984.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

Bibliografía ampliatoria

BELTING, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires. Buenos Aires: Katz. 2007.

BERNALES BALLESTEROS, Jorge. *Historia del arte hispanoamericano. Siglos XVI a XVIII*. Madrid: Alambra.

BURKE, PETER, *El Renacimiento europeo*. Barcelona: Crítica. 2000.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

PANOFKY, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets Editores. 1995.

WÖLFFLIN, Heinrich. *El arte clásico. Una introducción al Renacimiento italiano*. Madrid: Alianza.

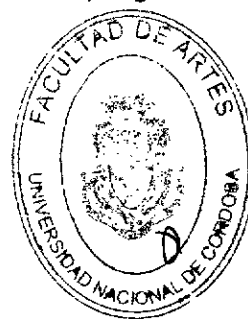
ZABLOSKY, Clementina. "Notas sobre Leon Battista Alberti", Córdoba, 2014, mimeo.

4. Propuesta metodológica

Según las actividades planificadas, las clases se desarrollarán en dos instancias presenciales, una teórica y otra teórica-práctica. La primera instancia consiste en la exposición oral de los contenidos teóricos y el análisis de ejemplos, con proyección de imágenes y presentación de esquemas explicativos, por parte del docente. La segunda, se basa en la realización de actividades en forma individual o grupal, por parte de los alumnos, consistentes en la elaboración teórica de los contenidos específicos, el análisis de obras clave y la producción de esquemas gráficos o escritos breves que sintetizan los principales temas y conceptos desarrollados en la clase. Una puesta en común de estos trabajos busca construir un espacio de debate grupal y reflexión analítico- crítica sobre las perspectivas, conceptos y ejemplos presentados. Se prevé dos modalidades de trabajos prácticos semi-presenciales: 1. La elaboración de esquemas conceptuales a partir de la lectura comprensiva de bibliografía específica 2. El análisis gráfico del estilo y la iconografía de obras clave del arte de los diferentes contextos históricos y culturales estudiados. Para las clases teórico-prácticas se prevé una instancia presencial y una instancia no presencial. La instancia no presencial consiste en el trabajo individual autogestionado de exploración y búsqueda de información bibliográfica y material visual, que deberá ser presentada para su elaboración en la instancia presencial. La instancia presencial es de asistencia obligatoria e implica la elaboración individual de dibujos y gráficos a partir de obras seleccionadas, tomando notas del conjunto y apuntes de detalles relevantes para sus correspondientes análisis. Se utilizarán para el análisis los instrumentos metodológicos ofrecidos por los estudios estilísticos e iconográficos y la transferencia de los conceptos y contenidos estudiados durante el cursado.

5. Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

- . Los contenidos teóricos se evaluarán mediante parciales escritos individuales. Se tomarán dos (2) parciales en el cuatrimestre. La evaluación de los parciales tendrá en cuenta el manejo de los contenidos y los conceptos estudiados, la capacidad de síntesis, la capacidad de transferencia de conceptos en el análisis de ejemplos particulares, y la expresión escrita. Se podrá recuperar uno (1) de los exámenes parciales, en los casos de aplazo o inasistencia.
- . Los ejercicios teórico-prácticos (ETP) se realizarán a continuación del desarrollo de los temas. Se evaluará cualitativa y actitudinalmente el manejo de conceptos es decir, el grado

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

de apropiación por parte del alumno de los conceptos instrumentales y del desarrollo de las habilidades para el procesamiento de la información, la claridad conceptual, la capacidad de análisis, la transferencia al lenguaje gráfico y la resolución técnica.

Lo actitudinal contemplará la responsabilidad y el compromiso con el trabajo propuesto, el cumplimiento de las consignas y pautas en el proceso de elaboración: búsqueda bibliográfica, búsqueda de ejemplos artísticos, la asistencia y participación en clase.

Asimismo se considerarán aspectos formales como la correspondencia y pertinencia entre el análisis de motivos estilísticos e iconográficos de períodos estudiados en la presentación escrita. Se considerará la claridad conceptual, la transferencia de conceptos y métodos vistos, la expresión escrita.

La evaluación final de los contenidos se realizará mediante la modalidad de coloquio para alumnos promocionales, de examen oral para alumnos regulares y de examen oral y escrito para los alumnos libres en las fechas correspondientes.

6. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Los alumnos podrán cursar y aprobar esta asignatura en condición de alumnos promocionales, regulares, vocacionales o libres. Según el Régimen de Alumnos vigente.

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Alumnos promocionales

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a seis (6) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 100 % de evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.
- Examen final de una sola instancia: coloquio.

Alumnos regulares

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4).
- 80 % de evaluaciones parciales aprobadas con cuatro (4).
- Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.
- Se recupera una de las evaluaciones parciales y uno de los trabajos prácticos. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- La regularidad se extiende por el término de tres años.
- Examen final de una sola instancia: oral.

Alumnos libres

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- Examen final de dos instancias: escrito y oral. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Aprobado con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4). Si el examen escrito ha sido aprobado con la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo expreso entre el tribunal examinador y el alumno.

Alumnos vocacionales

Puede cursar materias como alumno vocacional cualquier estudiante universitario o egresado de universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que tenga aprobado al menos un 30% de las materias en la carrera de origen, debidamente matriculados, registrados y admitidos a fin de cursar la asignatura.

Cronograma tentativo

AGOSTO	2	Presentación / Iconografía
	9	Estilo (ETP)
	16	Arte y cultura en la antigüedad grecolatina
	23	Arte y cultura en la antigüedad grecolatina (ETP)
	30	Arte y cultura en la Edad Media - paleocristianas (ETP)
SEPTIEMBRE	6	Estilos e iconografías bizantinas
	13	Arte islámico. Jornadas de Investigación en Artes
	20	Parcial 1
	25 al 30	Semana de Exámenes finales
OCTUBRE	4	Estilos y motivos bárbaros y carolingios (ETP)
	11	Estilos e iconografías románicas y góticas (ETP)
	18	Renacimiento italiano (ETP)
	25	Manierismo (ETP)
NOVIEMBRE	1	Parcial 2
	8	Recuperatorios
	15	Coloquio / Firma de libretas
	20 al 1 / 12	Exámenes finales / 1º turno
DICIEMBRE	4 al 15	Exámenes finales / 2º turno

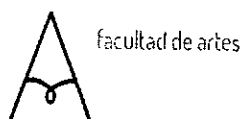
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales Plan 2014

Asignatura: Historia Del Arte II

Año Curricular: Cuarto Año

Equipo Docente:

Prof. Adjunto a cargo: Lic. Mónica Mercado

Prof. Ayudante: Lic. Florencia Agüero

Distribución Horaria:

Turno único: martes de 11 a 13 hs y viernes de 14 a 16 hs.

Correo electrónico: catedrahistoria3@gmail.com

Aula virtual: <http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/artes/>

Curso: Las Artes Plásticas en la Historia II

Horario de consulta: La cátedra atiende consultas en forma permanente via on-line.

PROGRAMA

1- Fundamentación:

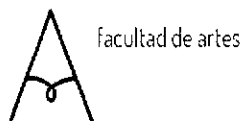
La cátedra propone generar un espacio de estudio, reflexión y crítica en torno a algunos aspectos del desarrollo del arte en Occidente a partir de un conjunto de dimensiones que tensionan lo que entendemos por arte moderno.

El término modernidad acogerá en el presente curso dos fases diferenciadas. En primer lugar, está referido a la construcción de lo moderno o período de formación que se extiende desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Por otra parte, la modernidad es considerada en su sentido más estricto de *modernité*, tal el término empleado por Baudelaire (1821-1867) para expresar tanto una cualidad de la vida moderna como un nuevo objeto de esfuerzo estético. Durante ese período histórico el arte se constituyó en una de las formas privilegiadas para experimentar no sólo la belleza sino también los sentimientos y sensaciones que las nuevas formas sociales producían en los hombres y mujeres del nuevo tiempo. En tal sentido, más que catalogar en forma exhaustiva los estilos que se sucedieron desde el siglo XVII hasta fines del XIX, intentaremos una serie de cortes o enfoques

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

selectivos acerca de la relación existente entre arte, artistas, obras y sus condiciones sociales de producción.

2- Objetivos

- Que reconstruyan la historia de los saberes, prácticas y producciones del campo estético y artístico en el seno del proceso de la Modernidad.
- Que comprendan la historicidad de las categorías estéticas y del fenómeno llamado arte.
- Que vinculen los hechos artísticos con sus condiciones sociales de producción, desde una perspectiva crítica y con las herramientas conceptuales adecuadas.
- Que valoren las producciones artísticas y estéticas de la Modernidad en su articulación cultural.
- Que concreten y profundicen su producción artística por medio del manejo reflexivo de conceptos referidos a diferentes aspectos del fenómeno arte.
- Que superen la instancia meramente descriptiva a través del pensamiento crítico y reflexivo.
- Que adquieran capacidad para cooperar y participar activamente mediante el trabajo grupal y el debate.

3- Unidades

Unidad A: Modernidad - Modernismo

Modernidad: un concepto dialéctico.

Antiguo / Moderno.

Modernismo: lo moderno y lo "nuevo".

Modernización: lo moderno y el "progreso".

Modernidad cultural: transformaciones en el espacio plástico.

Unidad B: El Barroco

Las tendencias protobarrocas: clasicismo y naturalismo. El barroco en los ambientes católico-

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

cortezanos y burgués-protestantes.

Discusiones historiográficas en torno a la noción de barroco: historia del arte formalista.

(Wölfflin) versus historia social del arte (Hauser)

La Querelle entre antiguos y modernos.

Unidad C: El siglo de la Ilustración

La disolución del arte cortesano: rococó en la encrucijada de lo público y lo privado.

Las reacciones a la pintura en clave erótica: corrientes emocionalistas y racionalistas. La nostalgia del clasicismo.

El arte y la estética en el proceso de emancipación del hombre. Romanticismo temprano y la estética del genio. La estetización del territorio: el paisaje y lo sublime. La invención de la libertad artística. La "perfectibilidad" y la espiral como metáfora de lo moderno.

Unidad D: Arte y Revolución

La Revolución Francesa: surgimiento de un nuevo imaginario, emblemas y arquetipos.

La búsqueda de la contemporaneidad. Revolución Industrial y nuevos alineamientos.

El impulso realista: de los "panoramas" a la fotografía. El imaginario modernista y la ciudad como su matriz.

Unidad E: La modernidad estética

La realidad de la pintura en la obra de Manet. El Impresionismo y la realidad de la percepción.

La noción de serie y de motivo en la obra de Monet.

El posimpresionismo y el estallido de los referenciales. La reacción simbolista en sus distintas manifestaciones.

Modernismo como estilo de fin de siglo y esteticismo como condición previa de la ruptura vanguardista.

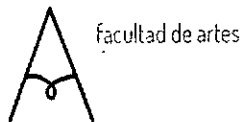
4- Bibliografía obligatoria

Unidad A

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Berman, Marshal (1988) *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Buenos Aires: Siglo XXI. Introducción. La modernidad: ayer, hoy y mañana.

Francastel, Pierre (1954) *Sociología del arte*, Buenos Aires, Emecé. Destrucción de un espacio plástico

Unidad B

Hauser, Arnold (1968) *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama. Vol. II El concepto de Barroco

Wolfflin Henrich (1991) *Conceptos fundamentales de historia del Arte*. Madrid: Espasa Calpe. Introducción

----- (1986) *Renacimiento y Barroco*. Barcelona: Paidós. Introducción

Unidad C

Hauser, Arnold (1968) *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid. Guadarrama. Vol. II. La disolución del arte cortesano

Marchán Fiz, Simón (1987) *La estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza. Cap. IV: La estética y la "progresión" poética universal.

Unidad D

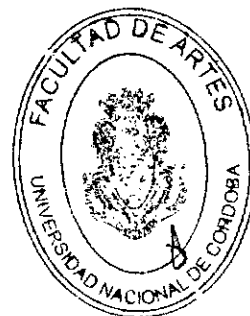
Bocola, Sandro (1999) *El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Barcelona: Ediciones del Serbal. Primera Parte. El nuevo paradigma. 3. El arte del siglo XIX

Crow, Thomas (1989) *Pintura y Sociedad en el Paris del siglo XVIII*. Madrid, Nerea. David y el salón.

Nochlin, Linda (1991) *El realismo*. Madrid: Alianza. Cap. 1: La naturaleza del realismo; Cap. 3: Il faut être de son temps: El realismo y la exigencia de contemporaneidad.

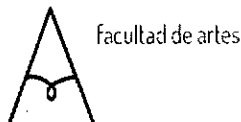
Unidad E

Bocola, Sandro (1999) *El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Barcelona: Ediciones del Serbal. Primera Parte. El nuevo paradigma. La realidad de la

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

pintura y el comienzo de la modernidad.

Marchán Fiz, Simón (1986) *Contaminaciones Figurativas*. Madrid: Alianza. Cap. 1: El canto del cisne y otras figuras de lo moderno.

Schmutzler, Robert (1980) *El modernismo*, Madrid: Alianza. Forma y estructura del modernismo ; El modernismo temprano.

5- Bibliografía Ampliatoria

Aumont, Jacques (1992) *La imagen*. Barcelona: Paidós.

Benjamín, Walter (1980) *Iluminaciones II. Poesía y Capitalismo*. Madrid: Taurus. París capital del siglo XIX

----- (1973) *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica; Pequeña historia de la fotografía.

Berman, Marshal (1998) *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bocola, Sandro (1999) *El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Bourdieu, Pierre (1995) *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.

Buck-Mors, Susan (1989) *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamín y el proyecto de los Pasajes*. Madrid: Visor.

Burgüer, Peter (1987) *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península.

Cassirer, Ernst (1997) *La filosofía de la Ilustración*. México: FCE.

Crow, Thomas (1989) *Pintura y Sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid: Nerea.

Chartier, Roger, (1995) *Espacio público y desacralización en el Siglo XVIII*. Barcelona: Gedisa.

----- (1996) *Escribir las prácticas*. Buenos Aires: Manantial. 1996.

De Micheli, Mario (2001) *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.

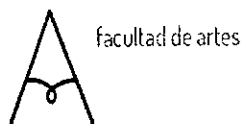
Didi-Huberman, Georges (2005) *Ante el tiempo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Enaudeau, Corinne (1999) *La paradoja de la representación*. Buenos Aires: Paidós.

Francastel, Pierre (1960) *Pintura y sociedad*. Buenos Aires: Emecé.

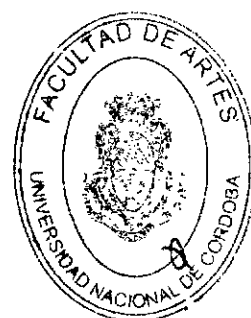
----- (1954) *Sociología del arte*. Buenos Aires: Emecé.

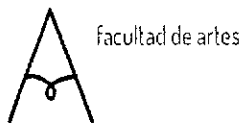
- (1989) *Historia de la pintura francesa*. Madrid: Alianza.
- Fried, Michael (2003) *El realismo de Courbet*. Madrid: Machado Libros, 2003.
- Frisby, David (1992) *Modernidad y postmodernidad*. Josep Picó comp.. Madrid: Alianza.
- Modernidad y Postmodernidad. Georg Simmel, primer sociólogo de la modernidad.
- Gehlen, Arnold (1994) *Imágenes de época. Sociología y Estética de la pintura moderna*. Barcelona: Península.
- Habermas, Jurgen, (1992) *Modernidad y postmodernidad*. Josep Picó comp., Madrid: Alianza.
- Modernidad versus postmodernidad.
- Harvey, David (1998) *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Hauser, Arnold, (1968) *Historia social de la literatura y el arte*. Tomo II. Madrid: Guadarrama.
- Malosetti Costa, Laura (2001) *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires: FCE.
- Marchán Fiz, Simón (1987) *La estética en la cultura moderna*. Madrid: Alianza.
- (1986) *Contaminaciones Figurativas*. Alianza: Madrid.
- (1996) *Summa Artis. Historia general del arte.* vol. XXXVIII. Madrid: Espasa Calpe. Fin de siglo y los primeros "ismos" del XX (1880-1917)
- Nochlin, Linda (1991) *El realismo*. Madrid: Alianza.
- Panofsky, Erwin (1985) *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets.
- Schmutzler, Robert (1980) *El modernismo*. Madrid: Alianza.
- Sebastián, Santiago (1989) *Contrarreforma y barroco*. Madrid: Alianza.
- Sontag, Susan (1973) *Sobre la fotografía*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Sternberger, Dolf (1996) *Panoramas du XIX siècle*. París: Le Promeneur (Gallimard).
- Williams Raymond (1997) *La política del modernismo*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
- Winckelmann, Johann (1987) *Reflexiones sobre la imitación del Arte Griego en la Pintura y la Escultura*. Barcelona: Nexos.
- Wolfflin Henrich (1991) *Conceptos fundamentales de historia del Arte*. Madrid: Espasa Calpe
- (1986) *Renacimiento y Barroco*. Barcelona: Paidós.

6- Propuesta metodológica:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Partimos de considerar a los textos artísticos como el lugar de una condensación de sentidos, en consecuencia, desarrollaremos un encuadre conceptual que permita a las y los estudiantes apropiarse de los contenidos de la materia haciendo eje en el vínculo entre discursos, textos y representaciones.

Estimularemos, en las clases, la participación activa de los cursantes, motivando a que dicha participación se ejerza en el pleno ejercicio del respeto por las diferencias de todos los integrantes. Planteamos que, tanto las diferentes posiciones teóricas de los miembros de la cátedra, como las diversas perspectivas de la bibliografía seleccionada se orienten a cuestionar el objeto mismo de estudio. A la vez que, nos proponemos que la investigación bibliográfica alcance un alto grado de socialización, a través de:

- Trabajo en grupo.
- Comunicación y cooperación en la solución de problemas.
- Pluralismo de puntos de vista.

Como actividades generales en la resolución de problemas, se proponen las siguientes operaciones básicas:

Lectura crítica de la bibliografía seleccionada, profundizando en relación con los objetivos propuestos para cada caso y desarrollando el siguiente proceso:

- Extracción de las hipótesis principales.
- Síntesis de una estructura conceptual que interprete y explique el tema propuesto.
- Confrontación de las hipótesis generales de los textos seleccionados con el corpus de imágenes.
- Identificación de ideas, problemas y/o el núcleo central de los artículos bibliográficos, utilizando las guías de lecturas preparadas por la cátedra.
- Elaboración de comunicaciones escritas y/ o visuales tal como sean requeridas por la guía de trabajos prácticos.

Se contemplan dos modalidades de trabajo en clase: "grupo clase total" y la conformación de subgrupos. El abordaje de carácter teórico-práctico se realiza desde las exposiciones de los docentes en combinación con las propuestas de trabajo grupal, a partir del planteo de distintas situaciones tendientes a recuperar conocimientos previos, profundizar en la comprensión de los

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

aportes teóricos, intercambiar posturas y elaborar producciones compartidas.

7- Evaluación:

Las evaluaciones tanto parciales como finales son instancias donde los estudiantes deberán dar cuenta de los contenidos de la materia teniendo en cuenta la propuesta metodológica detallada en el punto 6 del presente programa.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Régimen de promoción

Para cursar en condición de alumno promocional se requiere asistir a las clases teóricas y de trabajos prácticos – cumplimentando el 80% de asistencia.

Rendir el 100% de los exámenes parciales con una calificación igual o superior a 6 (seis), y obtener un promedio mínimo de 7 (siete).

Rendir el 80% de los trabajos prácticos con una calificación igual o superior a 6 (seis), y obtener un promedio mínimo de 7 (siete).

El promedio mínimo es diferenciado para las evaluaciones parciales, para los trabajos prácticos, es decir, no serán promediados a los fines de la promoción.

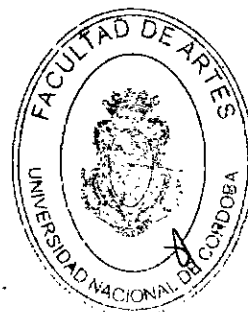
Régimen de alumno regular

Para cursar en condición de alumno regular se requiere asistir a las clases teóricas y de trabajos prácticos – cumplimentando el 80% de asistencia.

Rendir el 80% de los exámenes parciales con una calificación igual o superior a 4 (cuatro).

Rendir el 80% de los trabajos prácticos con una calificación igual o superior a 4 (cuatro).

Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.

A artes visuales

A facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

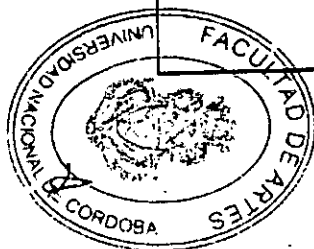
Examen de alumno libre

Los alumnos libres deberán rendir un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, en ambas se tendrán en cuenta los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral, esta instancia podrá obviarse si el tribunal considera que el resultado de la parte escrita merece la calificación de 8 (ocho).

UNC - Facultad de Artes - Departamento Artes Visuales
2016 / Las Artes Plásticas en la Historia III - Cronograma 1° cuatrimestre

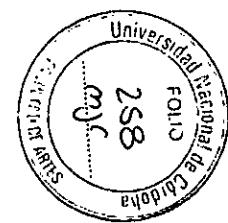
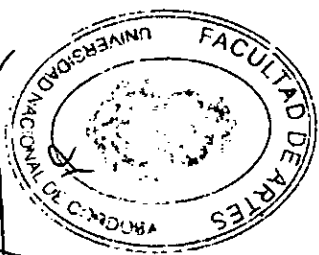
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
28. Presentación materia: programa. Concepto de modernidad (Berman). Clase teórica.	4. Las tendencias protobarrocas: clasicismo y naturalismo. Concepto de barroco (Hauser). Lo pintoresco (Wölfflin). El barroco en los ambientes católico cortesano y burgués-protestante (Hauser). Clase teórica.	2. El arte y la estética en el proceso de emancipación del hombre. Romanticismo temprano y tardío. Goya (Bocola). Clase teórica.	1. El realismo y la exigencia de contemporaneidad (Nochlin). La realidad de la pintura en la obra de Manet. Impresionismo. Taller de lectura.	4. Recuperatorio. Coloquio promocional. Firma de libreta alumnos promocionales y regulares.
30. Las transformaciones del espacio plástico (Francastel). Taller de análisis de imágenes.	6. Discusiones historiográficas en torno a la noción de barroco: historia del arte formalista (Wölfflin) versus historia social del arte (Hauser). Taller de análisis de imágenes. Presentación TP1.	4. Romanticismo: nuevas categorías estéticas y arte moderno. Taller de análisis de imágenes. Presentación TP3.	6. El canto del cisne y ciertas figuras de lo moderno: la ciudad (M.Fiz). Clase teórica.	
	11. Rococó y la disolución del arte cortesano (Hauser). Clase teórica.	9. Neoclasicismo: David y el salon (Crow). Clase teórica.	8. La noción de serie y motivo en la obra de Monet. Taller de análisis de imágenes.	
	13. La disolución del arte cortesano (Hauser). Taller de lectura. Entrega TP1.	11. Neoclasicismo: David y el salon (Crow). Taller de lectura. Disolución TP2. Entrega TP3.	13. El postimpresionismo y el estallido de los referenciales. La reacción simbolista en sus distintas manifestaciones (Schtzmutler). Clase teórica.	
	18. Reacciones a la pintura en clave crónica: emocionalismo, naturalismo y neoclasicismo (Hauser). Clase teórica.	16. La naturaleza del realismo (Nochlin). Clase teórica.	15. Postimpresionismo, simbolismo y modernismo (Schtzmutler). Taller de análisis de imágenes.	

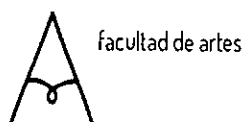

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
	20. Tradición barroco-rococó. Rococó. Reacciones a la pintura en clave erótica: emocionalismo, naturalismo y clasicismo. Taller de análisis de imágenes. Devolución TPE. Presentación TPE.	18. Revisión de contenidos y consultas previas al parcial. Devolución TPE.	20. Feriado	
	25. Revisión de contenidos y consultas previas al parcial.	23. Semana de mayo. Turno especial de exámenes.	22. Revisión de contenidos y consultas previas al parcial.	
	27. Temas: concepto de modernidad y transformaciones en el espacio plástico; siglo VII: barroco; siglo XVIII: rococó y reacciones a la pintura en clave erótica después de 1750.	25. Feriado	27. Temas: realismo y la exigencia de contemporaneidad, impresionismo, postimpresionismo, simbolismo y modernismo.	
		30. Temas: romanticismo, neoclasicismo y realismo.	29. Temas: realismo y la exigencia de contemporaneidad, impresionismo, postimpresionismo, simbolismo y modernismo.	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Dr. Valentina Caro
Aux. Ad. Depto. A. Académicos
Facultad de Artes - UNC

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: DIBUJO IV

Año Curricular: Cuarto Año

Equipo Docente:)

- Profesores:

Prof. Titular Simple: Lic. Rubén Oscar Menas

Prof. Adjunto Semi Dedicación: Arq. Miguel Ángel Rodríguez

Prof. Adjunto Simple: Lic. Lucas Di Pascuale

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Rupil Tatiana Yamila, Martínez Melina

Adscriptos: Alzuet Tamara

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 14.30 a 18.30 hs - Aula chica Pabellón Gris

Facebook: DIBUJO4 (UNC)

PROGRAMA

Presentación:

"La idea de la erosión y de la temporalidad que se manifiesta en los cuerpos en movimiento me ha interesado por la manera de percibir y sentir la obra del tiempo a través de la degradación constante de las cosas. Para mí, una escultura o un objeto en movimiento debe ser representado por una esfera que, del hecho de su forma orgánica y similar a un planeta, es imperfecta. Me interesa el accidente y el accidente como tendencia a degradar las estructuras"

Gabriel Orozco (entrevista con Jean-Pierre Criqui, 15/9/2010)

"Según su punto de vista, la obra de arte produce discusiones, de modo que "cuando se le pide a un artista que la explique en palabras, surge solo un discurso paralelo. Más aun, a menudo los artistas no terminan de entender lo que han hecho, y las lecturas de los otros pueden ayudarlos a "ver, en un nivel consciente", de qué se trata su propia obra."

Mary Kelly (Siete días en el mundo del arte)

Fundamentación:

La condición de autonomía del dibujo, su inmediatez, las diferentes variables técnicas de trabajo y la incidencia de su valorización en el campo de la producción contemporánea constituyen un campo fértil para la indagación y construcción de las poéticas personales de los alumnos como temática principal, utilizando estrategias de producción, análisis de obra y procesos reflexivos de lectura atinentes al campo de acción del dibujo.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Enfoque:

El enfoque principal para esta Cátedra está asentado en el desarrollo intensivo de la imagen personal del alumno. Para ello se producen acciones que conducen a ampliar los campos de experimentación con los materiales del dibujo, las nuevas tecnologías y el incremento de la formación teórica con lecturas y discusiones sobre textos afines y la mirada al mundo contemporáneo circundante.

Objetivos:

- Afianzar lo aprendido en años anteriores
- Lograr el ajuste y desarrollo conceptual, técnico y compositivo de la imagen personal del alumno
- Afinación en el manejo de los elementos del dibujo
- Dominio de la técnica y el material correspondiente para la configuración de la imagen personal
- Planificación de las estrategias personales para ese fin

La Cátedra está orientada a afirmar la búsqueda de una plasmación a través del dibujo y sus herramientas de lo que se considera la imagen personal. Este concepto de imagen personal no se ciñe a un tema determinado, donde se apuntan las expectativas de logro, sino que es "el" tema sobre lo que pivotará la producción. Durante el cursado de la carrera, las producciones plásticas responden a un temario de representación (objetos simples, composiciones en el plano, figura humana, paisaje) que va puliendo, en su devenir, los argumentos técnicos del dibujo. El taller, la práctica intensa del dibujo y las reflexiones teóricas, desnudan de a poco una línea de afinidad con maneras propias de dibujar. Potenciar ese contacto con lo personal es el eje a través del cual se implementan durante el año las estrategias personales de trabajo.

El campo de experimentación en la producción tenderá a ampliarse, incluyendo desde lo tradicional en la práctica del dibujo a lo contemporáneo con nuevas maneras de utilizar los materiales, nuevas herramientas (analógicas, digitales, virtuales) y amplios espacios de discusión sobre la imagen, ideas y modos de representación.

Contenidos:

- Taller de producción y análisis de obra
- Núcleo temático principal: La Imagen Personal / Medios de producción de obra (técnicos, conceptuales)
- Estrategias de producción
- Utilización de medios virtuales de conexión para intercambio de información, textos, videos, etc.
- Asistencia a muestras en el medio local, análisis y reflexiones sobre el contexto general (Autor, obra, montaje, difusión)

Núcleos temáticos:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Imagen personal - Análisis de la propia producción –Taxonomías particulares

Unidades:

- 1- Análisis de las últimas producciones de los alumnos, tratando de fijar objetivos afines a su temática de preferencia y modos de realización.
- 2- Taxonomías: Trabajo práctico sobre la producción de diferentes autores del medio local- nacional- internacional, con un fin orientativo para la temática de imagen personal.
Producción taller. Dura todo el cuatrimestre. (Textos de Eduardo Stupia y Luis Felipe Noé).
- 3- Texto sobre la imagen personal, con preguntas: a) ¿Qué entiende por imagen personal? b) ¿Cómo desarrollaría su propia imagen personal?, idea, contexto, procedimientos técnicos a utilizar (herramientas, soportes físicos – digitales, etc.) Éste trabajo debe entregarse en 15 días. Textos de Yves Michaud, Gabriel Gutnisky sobre la alegoría (Brea)
- 4- Parcial: Sobre la producción personal. Obra o cuerpo de obras que alumbren las experimentaciones realizadas hasta el momento.
- 5- Sigue la producción de obras, breve texto sobre el concepto de lo contemporáneo, opinión personal y cita de fuentes al respecto.
- 6- Evaluación: Análisis técnico conceptual sobre la producción en el cuatrimestre, muestra de los procesos personales con un mínimo de 20 trabajos más un texto referencial a la producción personal.

Bibliografía obligatoria:

- Didi-Huberman, Georges, 2008, *"Cuando las Imágenes toman posición"*, A. Machado Libros, 322 p
- Gómez Molina, J.J., L. Cabezas, J. Bordes, 2001, *El manual de dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Cátedra (Arte, grandes temas) 654p., II- La construcción del sentido, (Lino Cabezas)
- Groys, Boris, 2016, *"Arte en fluja, ensayos sobre la evanescencia del presente"*, Buenos Aires, Caja Negra, 224p.
- Michaud, Yves, 2007, *"El arte en estado gaseoso, Ensayo sobre el triunfo de la estética"*, México, Fondo de Cultura Económica, 169 p.
- Oliveras, Elena, 2004, *Estética, la cuestión del arte*, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. / Ariel, 399p., Capítulo II. Los conceptos principales. Capítulo III, Teorías sobre la creatividad.
- Oliveras, Elena, 2009, *Cuestiones de arte contemporánea*, Emecé, Buenos Aires, 272 p.
- Wallis, Bryan (ed.), 2001, *Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación, Última salida: La Pintura (Thomas Lawsan)*, Ediciones Akal, Madrid, España, 465p.
- Thornton, Sara, 2009, *Siete días en el mundo del arte, 2 La crit*, Edhasa, Buenos Aires 256p.
- Ranciere, Jacques, *"El destino de las imágenes"*, Prometeo Libros, 2011, Bs. As. 144 p.

Bibliografía Ampliatoria

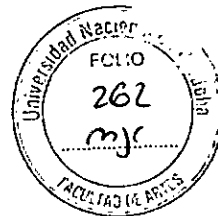

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba**Apuntes de cátedra:**

Luis Felipe Noé, "Noescritos" (1996-2006) Cap. 26, 27, 28.

Benjamin H.D. Buchloh, "Conversación con Gabriel Orozco en Los Angeles" (Apunte)
"Terminal", Conversación entre Guillermo Kuitca y Lynne Cooke.

Pierre Bourdieu, "El sentido social del gusto", capítulos 1 a 4.

Pierre Bourdieu, "Creencia artística y bienes simbólicos", trad. Alicia Gutiérrez, pág 19 a 48, apunte.

Susan Sontag, "Sobre la fotografía", "El mundo de la imagen", cap., pág.1 a 18, apunte.

Boris Groys, "Arte en flujo, El Arte en Internet", pág 125 a 213, apunte.

Yves Michaud, "Filosofía del arte y estética", 2009, Disturbis (Ensayo)

Gabriel Gutnisky, "Clasificación tentativa de los distintos procedimientos enunciativos actuales", Guía de lectura ampliada de J.L. Brea sobre la alegoría en "Noli me legere", 2014

Metodología:

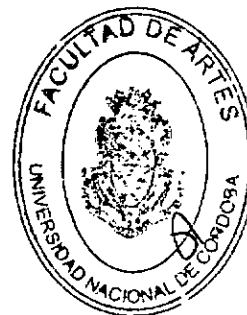
- Taller y Análisis de obra.
- Producción, análisis y crítica de obra (anterior y producida en la cátedra)
- Lecturas y análisis de textos sugeridos y provistos por la cátedra.
- Configuración de estrategias particulares para la producción con la temática de la imagen personal.
- Análisis de muestras en el medio local con asistencia y posterior discusión sobre las mismas.
- Intercambio a través de redes sociales de novedades y aspectos concernientes a la Cátedra y la producción propia. [Facebook: DIBUJO4 (UNC)]

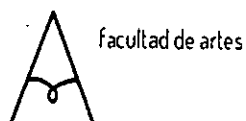
La modalidad de trabajo en taller consiste en una introducción coloquial sobre textos y reflexiones en torno al dibujo y a la producción artística. Se trata de inducir a reflexiones mínimas sobre los mismos. Luego se procede a analizar en detalle e individualmente las propuestas de trabajo, los avances sobre las propias ideas y modos de operar, con aportes del equipo de cátedra y de los propios compañeros. Podemos decir que son una especie de "clínicas" sucesivas de análisis de obra, que conviven con la producción en taller.

El alumno comienza a trabajar en la dirección y con los materiales que ha propuesto en un primer texto reflexivo sobre la imagen personal, que incluye modalidad de trabajo, medios y técnicas a utilizar y el germen de la idea que piensa desarrollar durante el año. La atención del alumno es constante e individual.

En algún momento del cuatrimestre se invita a artistas del medio local y nacional a hablar sobre su obra y producir un breve encuentro a la obra de alumnos que estén dispuestos a discutir sobre ella, como modo de acercamiento al escenario de la plástica y configurar posibles estrategias de producción.

Existe un grupo virtual en Facebook, DIBUJO4 (UNC), en que los alumnos y la cátedra postean artículos, textos, comentarios de clase, horarios, consultas, etc. Además se lleva un registro fotográfico de obras presentadas a análisis por los alumnos que realiza el equipo de Adscripta y Ayudante.

Universidad
Nacional
de Córdoba

También se promueve la asistencia a muestras relevantes en el medio local y posterior análisis de lo observado.

Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

La evaluación consiste en la presentación del parcial rendido durante el cuatrimestre y un cuerpo de obras que acrediten el trabajo realizado y monitoreado por la cátedra en su ejecución durante el dictado de clases.

El escrito sobre la imagen personal es un trabajo práctico y debe presentarse en la fecha asignada en el cuatrimestre.

Los trabajos prácticos se evalúan en una presentación de carpeta.

Parciales: 1 parcial, 1 evaluación final de carpeta

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas:

- Manejo de técnicas de representación
- Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)
- Calidad gráfica de representación
- Monto de trabajos
- Presentación y montaje de las obras
- Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados a través de exposiciones orales y textos creados por el alumno

Recuperatorios: Los recuperatorios tendrán una fecha a designar (cercana a la realización del examen) en consenso con el alumno que deberá justificar su inasistencia a la fecha propuesta de examen.

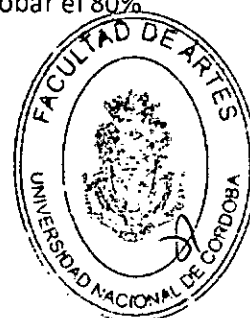
Trabajos prácticos:

Los trabajos prácticos son considerados aquellos que se realizan en clase y los que se piden para realizar fuera de ella. Estos constituyen la carpeta. La carpeta se evaluará al finalizar cada cuatrimestre. Se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de los mismos, el cumplimiento de las propuestas y objetivos, y el cuidado en la presentación.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la promoción. (Art. 10, Régimen de alumnos)

Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80%

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular. (Art. 20, Régimen de alumnos)

Son alumnos **LIBRES** aquellos cuya asistencia fuera menor al 60% de clases sin justificar, no realización de parciales o su correspondiente recuperatorio. A los fines del examen las condiciones del mismo son las explicadas en el párrafo a continuación y citadas en los artículos 24 y 25 del Régimen de Alumnos.

Examen de alumnos regulares/ libres

El examen consiste en una presentación ante tribunal de un cuerpo de obra que explice la naturaleza del trabajo sobre la imagen personal con el debido montaje, acompañado de un escrito y una exposición oral del alumno sobre el mismo citando fuentes, bibliografía y recursos técnicos utilizados en su elaboración.

La cantidad de trabajos responderá a la naturaleza del mismo, no pudiendo ser inferior a 20 (veinte) y el texto como una reflexión de al menos dos páginas en tipografía Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.

En la evaluación se observará:

- Manejo de técnicas de representación
- Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)
- Calidad gráfica de representación
- Monto de trabajos
- Presentación y montaje de las obras
- Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados a través de exposiciones orales y textos creados por el alumno

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben, tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

- 1) Presentación de la propuesta de trabajo de la materia. Pedido del texto sobre imagen personal.
- 2) Revisión de producciones personales de los alumnos (2 clases)
- 3) Propuesta de Trabajo Práctico "Taxonomías" (Dura todo el cuatrimestre)
- 4) Trabajo sobre las propuestas personales de los alumnos, referenciadas en un texto presentado en la tercera clase sobre la imagen personal, donde se explicita la idea sobre la que se va a trabajar, la metodología y horizontes previstos de realización.
- 5) Parcial/ Evaluación (2 clases)
- 6) Sigue la producción de obras, breve texto sobre el concepto de lo contemporáneo, opinión personal y cita de fuentes al respecto.
- 7) Evaluación Final: Análisis técnico conceptual sobre la producción en el cuatrimestre, muestra de los procesos personales con un mínimo de 20 trabajos más un texto referencial a la producción personal.

Rubén Menas

Prof. Rubén Menas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Valentina Caro
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Opto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales /Plan 2014

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE III

Año lectivo: 4° año.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Mgter. Carolina Romano

Prof. Asistente: Lic. Ana Sol Alderete

Lugar

Aula A- Pabellón CePIA

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 8:30 a 12:30 hs.

Consultas: (previa concertación vía correo electrónico)

Profesora Ana Sol Alderete: jueves de 14:30 a 15:30 hs

Profesora Carolina Romano: lunes de 14:30 hs. a 15:30 hs.

Sala de lectura de Biblioteca de Artes.

Correo electrónico: historia_cuatro@yahoo.com.ar

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

Breve presentación

La materia **Historia del Arte III** espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de algunos de los desarrollos más significativos de la historia de las artes visuales en Argentina y sus vínculos con otros contextos regionales e internacionales durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI.

Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 4º año del Ciclo Profesional de la Licenciatura en Artes Visuales y el Profesorado en Educación Plástica y Visual integra, a su vez, el Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando el aporte de diferentes espacios disciplinares como la antropología, la filosofía, la sociología y, fundamentalmente, la historia del arte y la cultura.

La Cátedra propone su programa como selección consciente de contenidos efectuada desde un contexto particular que posibilita y condiciona *una* perspectiva sobre la historia del arte. Con esto, queremos decir que al mismo tiempo que la materia abarcará ciertas manifestaciones del arte argentino moderno y contemporáneo y algunos de sus problemas más relevantes, reflexionará sobre la forma en que la historia del arte se concibe como espacio de conocimiento.

Fundamentación del Programa

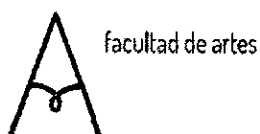
El programa de la materia se estructura a partir de la intersección de dos ejes: uno *diacrónico* que centra su atención en tres momentos o etapas -los modernismos y vanguardias de comienzos del Siglo XX, las neovanguardias y posvanguardias ulteriores a la segunda *Gran Guerra* y el arte post-autonómico o post-aurático de fines del siglo XX y lo que va del XXI- con otro *sincrónico* que reflexiona sobre los diálogos, por cierto asimétricos y no siempre concordantes, entre lo local, lo nacional, lo regional o lo internacional. La atención dada a estos diálogos se efectúa desde la premisa que supone que los procesos de concentración y circulación de bienes culturales y los intercambios dispares que los producen son de vital importancia para comprender la elaboración de los lenguajes visuales modernos y contemporáneos. A partir del estudio de obras y prácticas culturales, figuras intelectuales y artistas, formaciones e instituciones, procuraremos centrar nuestra atención en los diversos desarrollos que tuvieron los estilos, momentos o movimientos estéticos (según se razonen) con una mirada dirigida tanto a las transformaciones de esos desarrollos durante el último siglo como atenta a los hechos de contacto y circulación cultural que los posibilitaron.

De tal suerte las relaciones entre *centros/ periferias*, las discusiones acerca de la *identidad/ alteridad* y los abordajes acerca de los *límites/ fronteras* del arte argentino y latinoamericano serán tensiones privilegiadas a la hora de pensar las tres unidades en las que se organiza este programa. Así en la **Unidad I** se estudiarán los *modernismos y vanguardias* del espacio nacional y latinoamericano como procesos que no fueron unidireccionales sino que implicaron elementos complejos, contradictorios, con temporalidades no siempre coincidentes en donde las preocupaciones por construir una visualidad nacional o regional encontraron, según la tendencia o movimiento de la cual se trate, diferentes puntos de acuerdo o de tensión con los desarrollos visuales de las metrópolis europeas. En la **Unidad II** la atención se centrará en describir un nuevo mapa de relaciones internacionales donde los centros europeos que tuvieron una gravitación indiscutida en el desarrollo del arte

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

argentino y latinoamericano de la primera mitad de siglo XX ceden o pierden esa centralidad ante Nueva York y otros centros emergentes. En concordancia con tales cambios se estudiarán los procesos sociales y económicos desplegados en el contexto de la guerra fría que condicionarán y posibilitarán las *neovanguardias* o *posvanguardias* de la segunda mitad del siglo XX. Aquí, como en la primera unidad del programa, se estudiarán algunos de sus desarrollos visuales cuestionando los abordajes de la historia del arte que los definieron como copias, desarrollos epigonales o estilos derivativos de los centros metropolitanos. En la **Unidad III** se analizará como la tardo-modernidad o globalización, según la definición a la que se adscriba, imprime cambios en lo que se ha denominado arte *post-autonómico* o *post-aurático*. Los nuevos modos de concebir al artista, las prácticas de producción, circulación, etcétera serán los problemas privilegiados de esta unidad para reflexionar sobre fronteras difusas entre lo que es o no arte y el dinamismo que esto imprime tanto a las *tradiciones* (la idealidad de un canon), los *campos* (en tanto sistemas relacionales de posiciones en un ámbito específico) y los *sistemas* (en tanto mediaciones institucionales) artísticos actuales. A pesar de que cada unidad tiene sus núcleos de interés, comparten un tratamiento que propone articular las características morfológicas de las artes visuales que se analizan con las modalidades de su circulación y los contextos sociales, políticos y culturales donde tienen ocurrencia.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Procurar el conocimiento y la comprensión de herramientas conceptuales que permitan a los alumnos iniciarse en los debates atinentes a la Historia del arte argentina y latinoamericana del Siglo XX y lo que va del XXI.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre los procesos de autonomización del arte moderno y las embestidas a esa autonomía por parte de las vanguardias de comienzo de siglo así como por los procesos de radicalización institucional de los años '60, o los movimientos contemporáneos de principios del siglo XXI.
- Ponderar críticamente los aportes de perspectivas que consideran la circulación y los hechos de contacto como elementos nodales de los procesos estéticos y culturales.
- Articular las características formales de los modernismos, vanguardias, neovanguardias y manifestaciones post-autonómicas latinoamericanos analizados con sus contextos de ocurrencia y despliegue.
- Precisar las designaciones epocales dadas a estilos, prácticas artístico-intelectuales y tipos de artista e intelectual, intentando reconstruir la historicidad de tales términos y conceptos. Diferenciar esas nominaciones epocales de los abordajes historiográficos que las analizan.
- Construir criterios para debatir y argumentar acerca de los diferentes objetos de la Historia del Arte argentino y latinoamericano así como para la historización y comprensión de la propia práctica artística.

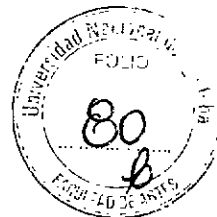

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I: Modernismos y vanguardias

Vanguardias, tecnología y cultura de masas. Arte e ideologías sociales y políticas en las vanguardias de comienzos de siglo. Emergencia del modernismo en los centros metropolitanos. Estrategias de la modernidad en América Latina. Modernismos y vanguardias: productos de diálogos –asimétricos– entre centros y periferia. Las vanguardias en argentina: décadas del '20 y '30. Debates en torno a la conceptualización y alcances de la noción de vanguardia en el mundo contemporáneo.

Unidad II: Neo-vanguardia, posvanguardia y artes visuales en los '60 y '70 en Argentina

Las artes visuales después de la segunda posguerra: de París a Nueva York. Discusiones sobre las nociones de vanguardia y neovanguardia en la segunda mitad del S XX. Arte y estrategias de internacionalización en la cultura latinoamericana y argentina. Arte, modernización y guerra fría en Córdoba: Bienales y Antibienal. Radicalización y posiciones anti-institucionales: arte y revolución. Circuitos masivos, desmaterialización y conceptualismos.

Unidad III: La encrucijada del arte actual: arte post-autonómico o post-aurático

Circuitos globales: nuevas relaciones y redes de circulación de las artes visuales contemporáneas. La función centro. Politización de los contenidos, reflexividad crítica de la forma. Crítica al naturalismo y la transparencia referencial de lo subalterno. Ubicuidad del margen y emplazamientos contingentes. Acciones contra hegemónicas en el arte contemporáneo.

4. Bibliografía obligatoria [discriminada por Unidades y organizada según se trabaja en los teóricos]

Unidad I

HUYSEN, Andreas, La dialéctica oculta: vanguardia tecnología y cultura de masas, pp. 19-41 en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

WILLIAMS, Raymond, Las percepciones metropolitanas y la emergencia del modernismo, pp. 57-69 en *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*, Buenos Aires, Manantial, 1997.

GIUNTA, Andrea, Estrategias de la modernidad en América Latina, pp. 285-303 en *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2011

WECHSLER, Diana, Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30 entre los realismos y lo surreal, pp. 17-35 en *Territorios de diálogo. España, México y Argentina 1930-1945*, Buenos Aires: Fundación Mundo Nuevo, 2006.

FANTONI, Guillermo, *El realismo como vanguardia. Berni y la mutualidad en los '30*, Buenos Aires: Fundación OSDE, 2014.

GORELICK Adrián, Notas sobre la actualidad de la vanguardia pp.135-139 en AAVV, *Vanguardias argentinas*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2003.

Unidad II

GUILBAULT, Serge, Introducción, pp. 13-38 en *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*, Valencia: Tirant lo Blanche, 2007.

FOSTER, Hal, ¿Quién teme a la neovanguardia? pp. 3-36 en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Ediciones Akal, 2001.

ROCCA, M. Cristina Introducción pp. 21-32, Cap. XI. En la Bienal Joven o la II Bienal pp.263-302 y Cap. XII. 'Bichos raros' en el centro de la ciudad. La antibienal pop en *Arte, modernización y Guerra Fría. Las Bienales de Córdoba en los '60*. Córdoba: Editorial UNC, 2009.

GIUNTA, Andrea: Estrategias de internacionalización pp. 237-294 en *Vanguardia, internacionalismo política. Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires: Paidós, 2001.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

VINDEL, Jaime, Tretiakov en Argentina. Factografía y operatividad en la vanguardia de los años sesenta pp. 1-15, En línea: http://eipcp.net/transversal/0910/vindel/es/#_ftnref24

LONGONI, Ana, Capítulo I. Vanguardia y revolución como ideas fuerza, pp.21-54 en *Vanguardia y revolución. Arte de izquierdas en Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires: Ariel, 2014.

Unidad III: La encrucijada del arte actual ¿arte postautonómico?

RICHARD, Nelly: El régimen crítico-estético del arte en tiempos de globalización cultural en *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007.

RICHARD, Nelly, "Ticio Escobar" pp. 81-122 en *Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte*. Leonor Arfuch, Ticio Escobar, Néstor García Canclini, Andrea Giunta, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014.

5. Bibliografía Ampliatoria [discriminada por Unidades y organizada por orden alfabético]

Unidad I:

AMARAL, Aracy. Prólogo. *Arte y arquitectura del modernismo brasileño (1917-1930)*. Traducción Marta Traba. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978. p. IX-XXXI.

BATCHELOR, David, WOOD, Paul y FER, Briony, Realismo, Racionalismo y Surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945), Madrid: Ediciones Akal, 1999.

BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

CIPPOLINI, Rafael. *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2003.

DE MICHELLI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 1ra. reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

SARLO, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988.

SCHWARTZ, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas*. México: FCE, 2006

Unidad II:

BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años sesenta. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 1998.

FREIRE, Cristina. "Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las memorias del arte contemporáneo" en FREIRE, Cristina y Ana Longoni (Org.) *Conceptualismos del Sur/Sur*. Sao Paulo: Annablume/USP-MAC/AECID, 2009. p. 199-212

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores [et. al.], *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid : Abada, 2006.

LONGONI, Ana y M. MESTMAN. *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política del '68 argentino*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 2000.

TRABA, Marta, *Dos décadas vulnerables en las Artes Plásticas Latinoamericanas*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005.

Unidad III:

GIUNTA, Andrea. *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2009.

GUASCH, Anna María, *La crítica dialogada: entrevistas sobre arte y pensamiento actual, 2000-2006*, Murcia: Cendeac, 2006

LADDAGA, Reinaldo, *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura en las artes*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

LONGONI, Ana y Gustavo BRUZZONE (Comp.), *El Siluetazo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

MEDINA, Cuauhtémoc (Editor) Sur, sur, sur, sur... Séptimo Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo, México DF: Patronato de Arte Contemporáneo A.C., 2010.

MUÑOZ, Cristian y David ROMERO, La puesta a prueba de lo común. Una aproximación a los discontinuos trazos de la dimensión colectiva en el arte contemporáneo penquista, Concepción: Ediciones Plus, 2014.

6. Propuesta metodológica:

El trabajo que se propone desde esta asignatura intercalará diversas actividades y metodologías de trabajo según los conceptos propuestos y los objetivos planteados:

- **Actividades de exposición y explicación** de conceptos nodales, perspectivas de los autores analizados, contextualización de sus propuestas que permitan espacio de acuerdo básico sobre el cual plantear las actividades de cada encuentro.
- **Actividades de orientación para la lectura:** en estas instancias se realizarán actividades de *muestreo* o identificación de las palabras clave de un texto, *comprensión* o identificación de las estructuras gramaticales y sus significados proposicionales e *interpretación* tendiente a desarrollar habilidades para receptor lo textos como mensajes organizados que conectan determinada intención del autor con determinada estructuración y realización discursiva.
- **Actividades de descripción e interpretación de imágenes:** en estas actividades se contrastarán la descripción de algunos elementos formales presentes en las imágenes con la descripción de su *tema*, *topos* y la *técnica* y *procedimientos* con las que fueron realizadas para aproximarse y comenzar a inferir algunos elementos de su poética.
- **Actividades de escritura** con pautas de desarrollo según el texto que deba elaborarse: memos, notas, comunicaciones, artículo breves.
- **Debates y puestas en común** que colaboren en la revisión, elaboración de ajustes y construcción de nuevos interrogantes.

7. Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos en: <http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%A9gimen-de-alumnos.pdf> y

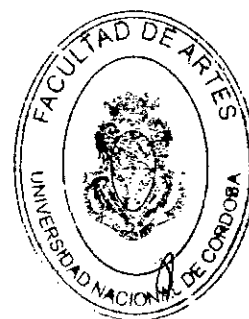
Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo en: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Se realizarán 2 (dos) Trabajos Prácticos Grupales y 2 (dos) Parciales Escritos Individuales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y las prácticas planteadas en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregaran al alumnado durante el cursado.

El promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos corresponde al 40% de la nota final, mientras que el promedio de las calificaciones de los Parciales constituye el 60% de la nota final.

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos escritos y orales y del parcial tendrán en cuenta:

- claridad y coherencia conceptual;
- capacidad de síntesis;
- competencia para generar relaciones

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- aptitud para buscar y recopilar información relevante en función de ciertos interrogantes;
- compromiso en el proceso de investigación;
- corrección en la redacción y presentación de trabajos y/o evaluaciones;
- capacidad de transferencia de las categorías o conceptos trabajados al análisis de obras contemporáneas.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.
- Aprobar satisfactoriamente la instancia de Coloquio.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Condición de libres:

- Aprobar la instancia escrita y oral del examen final.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de cuatro minutos que vincule al menos dos contenidos de Unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre la ponencia y el resto del programa.

Examen de alumna/o libre:

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos anteriores serán considerados alumnos/os libres.

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un EXAMEN teórico escrito planteado a partir de la bibliografía del programa para luego, realizar una defensa oral de su examen escrito. Si la nota del escrito fuera igual o superior a 8 (ocho) podrá optar por no realizar la instancia oral.

9. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: No corresponde

10. Cronograma tentativo

Esquema general

U I

U II

U III

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba**Unidad****Contenidos
específicos**

*Vanguardias, tecnología y cultura de masas.
*Emergencia del modernismo en los centros metropolitanos.
*Estrategias de la modernidad en América Latina.
*Las vanguardias en argentina
*Debates en torno a la noción de vanguardia en el mundo contemporáneo.

*Desplazamiento del centro: de París a Nueva York.
* posvanguardia y neovanguardia en la segunda mitad del S XX.
*Arte y estrategias de internacionalización.
*Radicalización y posiciones anti-institucionales: arte y revolución.
*Circuitos masivos, desmaterialización y conceptualismos.

*Circuitos globales: nuevas relaciones y redes de las artes visuales contemporáneas.
*La función centro.
*Politización de los contenidos y reflexividad crítica de la forma.
*Crítica al naturalismo y la transparencia referencial de lo subalterno.
* Acciones contra hegemónicas en el arte contemporáneo.

**Contenidos
transversales**

- Procesos de lectura de textos: estrategias de comprensión, contextualización e interpretación
- Procesos de análisis e interpretación de producciones visuales modernas y contemporáneas.
- Síntesis, sistematización, comparación, contrastación y relación de nociones teóricas para la interpretación de producciones estéticas.
- Procesos de ajuste de los contenidos trabajados y formulación de nuevos interrogantes.

Palabras clave

*Modernismos
*Vanguardias
*Tecnología
*Cultura de Masas
*Centros metropolitanos/ periferias

*Neovanguardia
*Posvanguardia
*Internacionalización
*Circuitos y posiciones alternativas/ circuitos y posiciones anti-institucionales (oposición)
*Desmaterialización

*Tardo modernidad
*Postmodernidad
*Arte post-autonómico
*Arte post-aurático
*Circuitos globales
*Régimen crítico
*Función centro

**Cronograma
tentativo de
Teóricos:**

Unidad I:
02 agosto
09 agosto
16 agosto
23 de agosto

Unidad II:
06 septiembre
13 septiembre
20 septiembre

Unidad III:
11 de octubre
18 de octubre

**Cronograma de
Evaluaciones:**

30 de Agosto
Trabajo Práctico nº 1

06 de septiembre entrega
1º Evaluación parcial

04 de octubre 2º Trabajo
Práctico/ U II

18 octubre entrega 2º
parcial

Fechas finales de la cátedra:

- Recuperatorios de Trabajos Prácticos y Parciales: 25 de octubre
- Clases teóricas integradoras/ Elaboración de coloquios: 01 y 08 de noviembre.
- Entrega de notas, condiciones y firma de libreta: 15 de noviembre.

Fechas de Exámenes:

26 de septiembre/ 29 de septiembre de 2017: turno único exámenes septiembre
20 de noviembre / 01 de diciembre de 2017: 1º turno de exámenes noviembre-diciembre.
04 de diciembre / 15 de diciembre de 2017: 2º turno exámenes noviembre-diciembre.

A

artes visuales

A

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Mgter. Carolina Romano

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 26/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

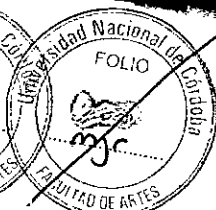
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: Procesos de producción y análisis II: Pintura

Año Curricular: Cuarto año de la carrera

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Mariana del Val

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Andrea Luz Peyrano, Florencia Scausso, Paula Ingaramo

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

Turno único:

Lunes 15 a 20

Martes 17,30 a 18,30

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Esta materia en términos académicos plantea una continuidad con los procesos de producción artística y análisis que se vienen trabajando en la cátedra anterior. Es un desafío que los alumnos puedan elaborar propuestas inscriptas en problemáticas de la contemporaneidad, planteadas con fundamentos críticos y teóricos acordes a las mismas. Trabajar en procesos desdoblados y ampliados, así como tomar conciencia de la verdadera naturaleza del arte en términos hegelianos, completarán los procesos productivos y reflexivos de la asignatura.

Habrán instancias de producción que permitan entender el campo del arte con sus prácticas específicas.

Se afianzará también el análisis crítico a través de los fundamentos teóricos que se trabajaron en todas las materias.

Se trabajará a lo largo del año con proyectos tendientes a completar la tesina de grado.

Se tendrá en cuenta montaje, contexto, técnica, materialización de obra, proyecto para poder aprobar la materia.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La materia Procesos de producción y análisis II, en un cuarto año debería plantearse la afirmación de una identidad y una exploración de diferentes alternativas que les permita abordar el desarrollo de un trabajo final.

2- Objetivos

Que el alumno sea capaz de:

- Materializar un proceso de producción coherente con sus propios intereses
- Propiciar un análisis crítico de la propia obra
- Capitalizar los contenidos teóricos impartidos por otras materias a fin de enriquecer la producción teórico práctica
- Analizar los contextos y capitalizar sus producciones en la concreción de proyectos artísticos

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1- Los modos de representación-

La imagen retórica. La imagen como signo, como símbolo. El proceso de construcción y simbolización de la imagen.

La identidad y la forma. La forma como creación de sentido. Elección de herramientas, soportes y temas que permitan lograr una identidad formal.

Procesos de significación.

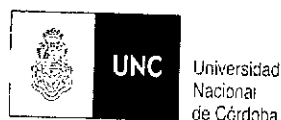
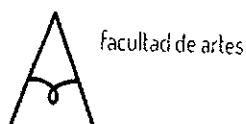
Bibliografía obligatoria

Barthes, Roland. Retórica de la imagen.

Bibliografía específica:

- GUASCH, Anna Maria: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid. Alianza. 2000.
- OLIVERAS, Elena: Cuestiones del arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI. Buenos Aires. Emecé. 2008.

- LÓPEZ ANAYA, Jorge: El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo. Buenos Aires. Emecé. 2007.
- OLIVERAS, Elena: La levedad del límite. Arte argentino en el fin del milenio. Buenos Aires. Fundación Pettoruti. 2000.
- **Unidad 2.- Procesos de posproducción**
 - El artista como productor de signos, objetos, formas, gestos. Concepto de post producción: La obra como selección y combinación de elementos preexistentes para la creación de nuevos sentidos. Fusión entre producción y consumo.
El trabajo como síntesis, proceso, reutilización, reexposición, reinterpretación. La construcción de nuevos significados.

Bibliografía obligatoria

Bourriaud, Nicolás. Postproduccion. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. 2009.

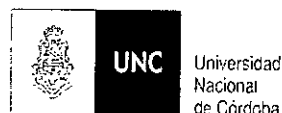
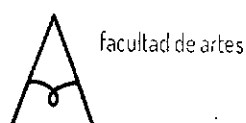
Bibliografía específica

- FERNANDEZ VEGA, José: Lo contrario a la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual. Buenos Aires. Prometeo. 2007.
- DICKIE, George: El círculo del arte. Una teoría del arte. Buenos Aires. Paidós. 2005.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor: La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Buenos Aires. Katz. 2010.
- DANTO, Arthur C: La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte. Buenos Aires. Paidós. 2002.

Unidad 3.- Proyectos personales

- El arte contemporáneo. Los desplazamientos en el arte. Redefinición del artista como productor. Consideraciones de producción: roles, circulación, consumo. Itinerarios, acciones, proyectos.

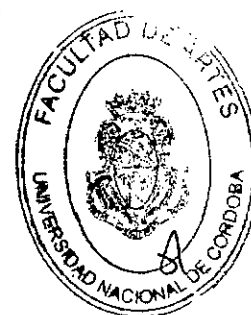

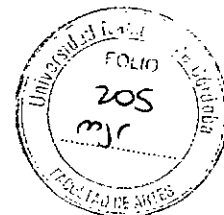
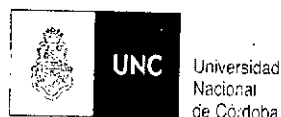
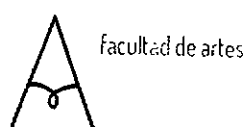
Bibliografía específica

- JAMESON, Frederic: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Buenos Aires. PAIDOS. 2005.
- MICHAUD, Ives: El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética. Mexico. Fondo de Cultura económica. 2007.
- RANCIERE, Jacques: El espectador emancipado. Buenos Aires. Manantial. 2010.
- GARCÍA CONCLINI, Néstor: La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Buenos Aires. Katz. 2010.
- GUTNISKY, Gabriel F.: Impecable- implacable. Marcas de la contemporaneidad en el arte. Córdoba Argentina. Brujas. 2006.
- GROYS, Boris. Volverse público Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Caja negra editora. Buenos Aires. 2014
- LADDAGA, Reinaldo. Estética de laboratorio. Buenos Aires. Adriana Hidalgo Editora. 2010.
- **Unidad 4.-**
- La obra y su circulación. Los procesos de gestión en el arte. Nociones de institución artística; museos, galerías y otros espacios contemporáneos. La figura del curador.

Bibliografía específica

- DANTO, Arthur. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Paidós. Buenos Aires. 2002.
- GARCIA CANCLINI, Néstor. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de lo inminencia*. Kats, Buenos Aires, 2010.
- LORENTE, Jesús Pedro. *Museología crítica y Arte contemporáneo*. Pressas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza España, 2003.
- CASTILLA, Américo. *El museo en escena*. PAIDOS, Buenos Aires, 2010.
- MAIRESSE, Françoise. *El museo híbrido*. Ariel, Buenos Aires, 2013

- OLIVERAS, Elena. Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI. Emecé, Buenos Aires, 2008.
- 4- **Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)
 - La cátedra trabajará con un Facebook anual y Blogs para cada alumno.
- 5- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Pautas generales de evaluación:

- a) Claridad, rigor y coherencia conceptual. (Se espera del alumno un nivel Correspondiente a un cuarto año de una Licenciatura universitaria).
- b) Interés por aspectos vinculados al saber especializado acerca de la investigación y espacio de recepción de la producción artística.
- c) Autonomía en el proceso de investigación, pensamiento crítico acerca del corpus, exploración y búsqueda de datos y desarrollo de la práctica curatorial.
- d) Puntualidad en la fecha prevista de presentación (a convenir en clase con el docente).
- e) Capacidad de síntesis, claridad conceptual, redacción y ortografía en escritos.
- f) Capacidad del equipo de trabajo para otorgar responsabilidades específicas a cada integrante del grupo.

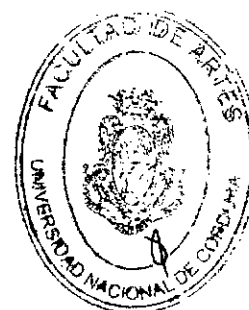
Unidad 1.-

Se evaluará puntualmente:

- a) El desarrollo monográfico de un artista o grupo de artistas. TP grupal.
- b) La pertinencia en la elección y recorte del tema y la formulación de un trabajo.
- c) El desarrollo metodológico en relación al tema.
- d) La capacidad para interpretar y elaborar textos.
- e) La estructura, normativa y redacción del texto resultante de la investigación.
- f) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.
- g) La proyección y ejecución de al menos cinco trabajos. Su factura, emplazamiento e iluminación (recursos expositivos).

Unidad 2.-

Se evaluará puntualmente:

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Planificación (objetivos, contenidos, actividades, roles, plazos) que den cuenta de la bibliografía consultada.
- La ejecución y registro de la actividad.
- Capacidad de traducir el proyecto en una producción plástica.
- la redacción del proyecto acorde a un grupo de alumnos de un cuarto año de licenciatura
- La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.

Unidad 3.-

Se evaluará puntualmente:

- Planeamiento y ejecución de un conjunto de obras.
- La pertinencia en la elección y recorte del tema y la formulación de un trabajo.
- El desarrollo metodológico en relación al tema.
- La capacidad para interpretar y elaborar textos.
- La proyección y ejecución de al menos diez obras de manera procesual. Su factura, emplazamiento e iluminación (recursos expositivos).

Unidad 4.-

Se evaluará puntualmente:

- La pertinencia en la elección y recorte del tema y la formulación de un trabajo.
- El desarrollo metodológico en relación al tema.
- La capacidad para interpretar y elaborar textos.
- La proyección y ejecución de al menos diez obras de manera procesual. Su factura, emplazamiento e iluminación (recursos expositivos).

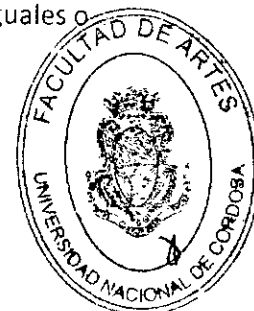
6- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

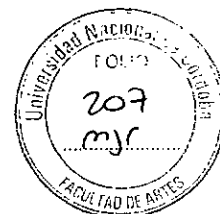
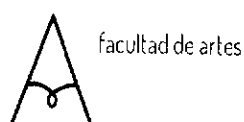
Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o

mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Condición de libres:

Aprobar la instancia escrita y oral del examen final de todo el programa de la materia.

- 7- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

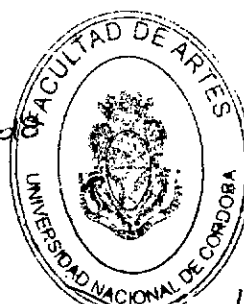
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Primer cuatrimestre: Unidades 1 y 2

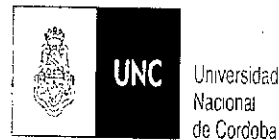
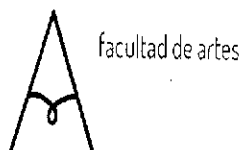
Segundo Cuatrimestre: Unidades 3 y 4

Prof. Mariana del Val

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2019
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS EN GRABADO II,

Año Curricular: Cuarto año

Equipo Docente

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Celia Marco del Pont.

Prof. Asistente: Cecilia Luque (licencia)

Prof. Asistente: Lic. Micaela Trocello (Suplente)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Prof. Laura Lucero

Adscriptos: Lic. Angélica Cuando

Distribución Horaria

Martes	Miércoles	Jueves
14:30 a 19:30 Presencial (desarrollo de la asignatura)	15:00 a 20:00 Presencial (desarrollo de la asignatura)	9:00 a 12:00 Virtual/Presencial (atención de alumnos)

Pabellón Cepia, Aula B. Ciudad Universitaria UNC.

Facultad de Artes

Cátedra
Procesos de Producción y Análisis en Grabado II,
Programa

Docente:

Lic.: Celia Marco del Pont.
Profesora titular, Semi dedicada

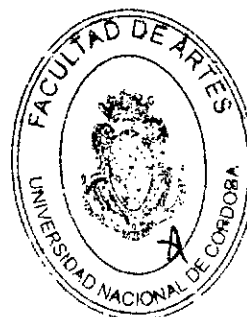
Fundamentación

En el núcleo de la materia ***Procesos de Producción y Análisis en Grabado II***, nos hemos propuesto problematizar los términos grabado y estampa, que a nuestro entender han quedado sesgados en muchos casos por variadas circunstancias a técnicas y conceptos cerrados por problemáticas de políticas institucionales y de época.

Estas prácticas a nuestro entender han sufrido cambios sustanciales de los que no podemos quedar ajenos, y si grabar conlleva la acción de incidir en una superficie, ¿Dónde se colocan técnicas tan variadas como la *colografía*, *carborundo* (J.Miro) en las que la acción de grabar no es necesaria?; o si por otro lado se prescinde de la presión, que es el fenómeno que posibilita la transmisión del relieve y la tinta de la matriz al papel, ¿dónde se colocarían los procesos de moldes como los de la obra de Rufino Tamayo, o los métodos electro gráficos?

Estos cambios en las técnicas tradicionales han sido revisados y adaptados, y por otro han aparecido nuevas técnicas experimentales debidas, en gran medida, a la difusión de nuevos productos industriales; como los plásticos, polímetros etc. De esta manera el grabado sigue abriendo una gran red de relaciones técnico- procedimentales, cruzadas por nuevos materiales y productos de la industria, en la que se observan migraciones de materiales de diversas procedencias para constituir un amplio campo de repertorio iconográfico y conceptual.

Las experimentaciones son múltiples y constantes, esto no es nuevo, desde el siglo XIX con la incorporación de la fotografía y litografía, la mayoría de los artistas van a investigar técnicas gráficas para la construcción de diferentes conceptos de producción en arte. En el marco de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, la experimentación es aún mayor, por una parte se buscan medios nuevos y mixtos, y por otra se produce una desacralización de los materiales más convencionales, asimismo se amplían

los límites entre las disciplinas artísticas (enmarcadas en la superación de la tradición del arte y de la especificidad de la experiencia estética).

Estas experimentaciones intervienen en nuestra realidad, produciendo teorías y prácticas que desembocan en un viaje transformador de la disciplina. A través del tiempo y la historia no lineal, donde se re-descubre su potencial transformador, como característica esencial, por esto *"El arte, por ser creador, es afirmativo, incluso cuando involucra una crítica virulenta del lenguaje establecido, una demolición de los clichés dominantes. Si el artista experimenta con sus materiales, con sus procedimientos de configuración, con su estilo, no es por un prurito de novedad sino por un deseo genuino de explorar las posibilidades que abre la vida –el acontecimiento por excelencia".*¹

Enfoques

La materia centra su metodología de trabajo en la relación de las formas de producción de los alumnos con el grabado, pensando las prácticas como hipertexto, es decir desde el carácter procesual asumida por cada alumno en particular. De acuerdo con Nelson (1995), *"cada estructura de conocimiento en cada sujeto es única, basada tanto en experiencias y capacidades únicas, como en formas particulares de acceso, interacción e interrelación con el conocimiento. La integración de nueva información a la estructura de conocimiento es un proceso individual. En consecuencia, es el texto el que debe acomodarse al lector y no el lector al texto"*².

Haciendo una transposición a nuestra área de conocimiento podemos decir que una técnica es la suma de conocimientos de diferentes procedencias que no son recetas fijas, sino que son tomadas por los alumnos y transformadas a su modo de hacer. Por esto es que *"en el hipertexto la última palabra no existe. No puede haber una última versión, un último pensamiento. Siempre hay una visión, una idea, una interpretación nueva"*³.

Estas operaciones artísticas-conceptuales, pueden leerse como agentes modificadores de la materia que actúan en el grabado, muchas veces de origen químico o físico, no son controlables en su totalidad por la intención del artista. Es decir, implican la posibilidad de pensar las operaciones técnicas desde una perspectiva ampliada al dominio calculado de la materia plástica, la selección de productos industriales y de desecho, como parte constitutiva de los procedimientos artísticos. Implican entonces, una reflexión sobre un segmento de la realidad que opera más allá de las intenciones, aportando desde afuera una influencia modificadora de los resultados esperados. A esto se agrega el factor intrínseco de las operaciones previas de pensar una imagen gráfica, refleja e invertida y de negativo a positivo. Por ello, el tipo de asociaciones que establecemos en la formas de pensar el hacer, en nuestra materia correspondería en la actualidad, a lo que Deleuze y Guattari (1977) denominaron pensamiento **rizomático**, pensando el rizoma como metáfora hipertextual.

¹ Ordóñez Díaz, Leonardo (2011) "Arte y acontecimiento. Una aproximación a la estética deleuziana" Rev. latinoam. filos. Vol.37 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

² Carles Tomàs i Puig Del hipertexto al hipermedia. Una aproximación al desarrollo de las obras abiertas, http://www.iaa.upf.edu/formats/menu_e.htm

³ Nelson, Theodor. (1981). *Literary Machines*. Swarthmore,

"Así se plantea una verdad que nunca cierra, siempre en proceso de extensión y multiplicación sin puntos ni posiciones fijas, pero sí en extensiones que conectan nuevos eslabones de significados y prácticas, atiende a un cambio constante, en la que siempre hay mucho que experimentar e investigar". El grabado, en su principal característica de posibilitar la multiplicidad, remite a este concepto, no sólo en la estampa sino en sus formas de producción contemporánea. Hoy no podemos encasillar nuestra disciplina en pasos programados tradicionalmente, con una finalidad cerrada y comprobada por otros previamente, sino que es "posible conectar un punto cualquiera del proceso de producción con otro punto cualquiera en el mismo proceso.

Prácticos

Los trabajos prácticos consistirán en brindar a los alumnos una aproximación a los lenguajes de la gráfica contemporánea y sus nuevas prácticas, un conocimiento profundizado de los elementos conformadores de cada práctica y sus técnicas y de los medios necesarios para su realización y reconocimiento.

Actividades planificadas

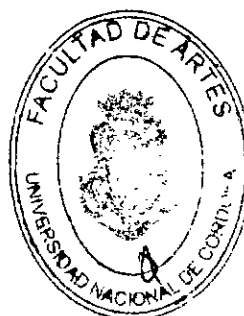
Las actividades planificadas incluyen:

- a) Exposiciones de los contenidos del programa de clases teóricas y prácticas por parte de las docentes a cargo de la materia (doce horas semanales).
- b) Dictado de clases de trabajos prácticos a cargo de los docentes asistentes (seis horas semanales). En estas clases se desarrollarán algunos contenidos de orden teórico-procedimental, así como se propondrán modelos de análisis de los proyectos.

La participación de los alumnos incluirá en estas clases: la lectura de la bibliografía, la visión del material audiovisual necesario y la participación mediante el desarrollo del trabajo de producción gráfico y escrito.

Objetivos

Impulsar la creación de obra con una propuesta de calidad y creatividad de alto nivel, a través de la investigación y la experimentación de medios tradicionales y alternativos, vinculando teoría y práctica en un proyecto de investigación, que le permita al alumno analizar y evaluar su producción plástica en el ámbito de la gráfica contemporánea; propiciando que dicho proyecto sea una práctica previa, de iniciación a la elaboración de la tesis para la obtención del grado.

Núcleos temáticos 1

Repetición y Diferencia .: La estampa como dispositivo de hibridación

- Definición del campo "el grabado": Redefinición. Grabado Expandido
- La estampa como recurso de imagen previa, y estampas híbridas.
- Técnicas aditiva y sustractiva, policromía a la goma, GellPlate. Técnica de viscosidad .Hectografía.
- Plantillas y estarcido en estampas múltiples y diferentes.
- Estrategias mixtas: collage, transfer y estarcido. Frottage.

Bibliografía

_Castro Bringas. Tomas H. (2012) La grafica en el discurso contemporáneo. Universidad Autónoma de México.
https://issuu.com/tomasbringas/docs/memoria_uno

_Baustista Traci. (2014) Printmaking Unleashed: More Than 50 Techniques for Expressive Mark Making. Edit North Light Books. EEUU.
https://issuu.com/pomada4/docs/printmaking_unleashed_-_traci_bauti

_Bernal María del Mar (2013) Tecnicasdegrabado.es. Cuadernos de Bellas Artes/14. Edit: José Luis Crespo- España
<https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/14cba>

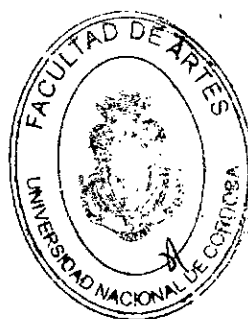
_Bess Joan(2014) Gelli Plate Printing: Mixed-Media Monoprinting Without a Press. Edit North Light Books. EEUU.

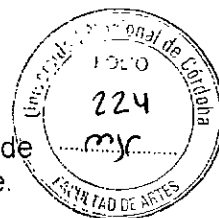
_Bunkers Traci (2010) Print &Stamp. Edit. Quarry. EEUU
https://issuu.com/brc94/docs/print_and_stamp_lab

_Darlene Olivia McElory (2009) Imagen Transfer. Edit North Light Books. EEUU.
<https://issuu.com/brc94/docs/imagetransferworkshop>

_Flick Bill (2015) El Grabado y La Impresión. Edit Blumen. España
https://issuu.com/editorialblume/docs/issuu_el_grabado_y_la_impresi__n

Mayor Mellado Justo. (2014)El Concepto de Desplazamiento del Grabado. Informe de campo. Porto Alegre.
http://www.portalguarani.com/1755_justo_pastor_mellado/7436_el_concepto_de_desplazamiento_del_grabado_informe_de_campo__por_justo_mayor_mellado_.html

_Revista de Grabado. Rinoceronte – N4 -N6. (2015) Universidad Pontificia de Perú. Publicación anual de la especialidad de Grabado de la Facultad de Arte.
https://issuu.com/olgaofelia/docs/rino_4
https://issuu.com/olgaofelia/docs/rinoceronte_6_3_13febrero

_Revista BioGrafica. Gobierno de Chile.

https://issuu.com/revistabiografica/docs/revista_issuu_baja
https://issuu.com/revistabiografica/docs/revista_biografica_n_2_trama

_Revista Estampa_11 Revista Digital de Grafica Artística. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza

https://issuu.com/estampa11/docs/estampa11_2
https://issuu.com/estampa11/docs/revista_3_y_4
https://issuu.com/estampa11/docs/estampa_11_volumen_5_y_6

_Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Año 5 número10. Edición especial del Trienal Poli/Grafia.

https://issuu.com/coleccionpuertorriquena/docs/segunda_serie_numero_10

Núcleos temáticos 2

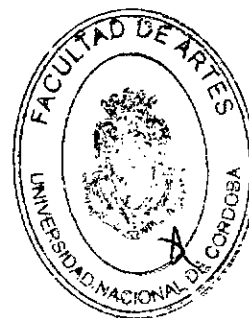
Múltiples y migrantes en la gráfica contemporánea:

- Definición del campo "Múltiples y Migrantes"
- Las estrategias generativas: recurso de hibridación y collage
- Los nuevos soportes y la transformación de la materia: recurso, estrategias e investigación.
- Aspectos técnicos "Grabado verde": grabado sobre tetra pak, cartón y materiales reciclables.
- Grabado matricial: Grabado a base de silicona: Collagraf, Carborundo, y utilización de materiales mixtos: Siliconas, lijas, arena, tiza, fibras orgánicas e inorgánicas.

Bibliografía.

Almela Ramón 2005 Original y Reproducción en La Gráfica del siglo XXI
5ª Bienal Puebla de los Ángeles
<http://www.criticarte.com/Page/file/art2005/VBienalIBERO1.html>

Candiani Alicia (2012) Revista nº 35 de Grabado y edición España

Edward Shanken 2011-Nuevos medios, arte-ciencia y arte contemporáneo: ¿hacia un discurso híbrido? Universitat Oberta de Catalunya
<http://artnodes.uoc.edu>

Goetz, H. (1992) Gravure au carborundum. Nouvelle technique de l'estampe
Granada.

González Vázquez Margarita M^a. (2009) Nuevos procesos de transferencia mediante tóner y su aplicación al grabado calcográfico, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes, Madrid

Marco del Pont Celia: (2012) Experiencias Hipertextuales: "El grabado con Silicona en el Taller de Grabado III". 1º Simposio iberoamericano de arte impreso, Facultad de Artes Universidad Nacional de Tucumán.

Méndez Liopis, Carles. 2010 "Grafica Viva: Ampliación de la imagen múltiple en el mundo contemporáneo" en Acta de diseño nº 9 Facultad de diseño y comunicación Universidad de Palermo. Bs.As.

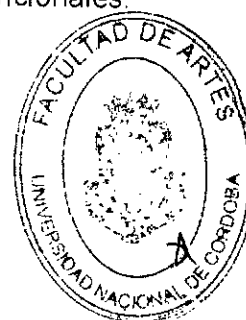
Ramírez, Juan Antonio & Carrillo, Jesús (eds.) (2004) Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Cap. II: "Visiones de la naturaleza: el arte y la sensibilidad ecológica" de Javier Hernando. Madrid: Ensayos Arte Cátedra.

Vives Piqué María Rosa (2010) Implementación de los plásticos en el grabado y la Estampación

Núcleos temáticos 3

Tecnología y técnicas, renovadas y renovables

- La gráfica digital, intervención con procesadores gráficos: fotomontaje, apropiación, mestizaje, hibridación.
- Grabado y arte impreso: su correspondencia y su actualización a partir de los nuevos medios tecnológicos.
- Técnicas Planográficas: Xerografía, litografía-ofsset, litografía poliéster. Litografía sin agua / Waterless lithography / Litografía en seco.
- Serigrafía y fotograbado: procesos de transferencia de imagen de origen fotográfico.
- La estampa sobre soportes múltiples no convencionales.

Bibliografía:

Dawson John Coordinado por. 2010 *Guía completa de Grabado e Impresión. Técnicas y Materiales. Ediciones H. Blume *Universitat de Barcelona*.

Figueras Ferrer, Eva (coord.) (2004) *El grabado no tóxico: Nuevos procedimientos y materiales*. Barcelona: Publicacions i Edicions de la **Hernández-Chavarría F, Arias O, Murillo A.** 2008 De la alquimia al grabado metálico sin ácido: I. Una guía simple para el grabado electrolítico o anódico. *El Artista*

Hernández-Chavarría, Francisco y Murillo, Alberto. 2010, Grabado en metal con las técnicas de grabado no tóxico *Tecnología en Marcha*, Vol. 23, N.º 3, Julio-Setiembre pp. 47-54.

Marco del Pont Celia. otros 2010, Apunte de Cátedra. Las técnicas en metal. Del planograf al fotograbado.

Mínguez García, Hortensia; Méndez Llopis, (2014) Carles La siligrafía. Un proceso alternativo en la gráfica múltiple contemporánea *El Artista*, núm. 11, diciembre, 2014, pp. 159-180 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Pamplona, Colombia <http://www.redalyc.org/pdf/874/87432695009.pdf>

Novo, María (coord.), (2002) *Ciencia, arte y medio ambiente*. Cap. IV: "Ecoarte: hacia un mestizaje de saberes". Madrid: Caja de Ahorros del Mediterránea (CAM) & Ediciones MundiPrensa.

Novo, María (coord.) (2002) *Ciencia, arte y medio ambiente*. Cap. XI: "Innovaciones tecnológicas, cultura y comportamientos culturales" de Francisco Cánovas. Madrid: Caja de Ahorros del Mediterránea (CAM) & Ediciones Mundi-Prensa

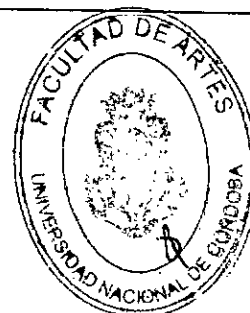
Rosa Vives Piqué (2000) *Del cobre al papel: la imagen multiplicada*, Edit. Icaria. Barcelona.

Semenoff N. (2007) "Semenoff, New directions in printmaking: the technical side. Safer and environmentally friendly printmaking processes, using common materials available in every community" Disponible desde: <http://homepage.usask.ca/~nis715/>

Wolf Lieser *Arte Digital* (2010) nuevos caminos en el arte, Edit.; H.F. ullmann, España.

Núcleos temáticos 4

El grabado expandido – lo multidisciplinar

- Composición de múltiples, concepto de mural gráfico y ambientaciones
- El grabado como objeto, lo tridimensional.
- Libro de artista. Poesía visual, arte correo, ilustración
- Ex libris y Mini print
- Instalaciones, performance e intervención
- Gráfica política y callejera, artistas activistas

Bibliografía

Martínez Moro, Juan. 1998 *Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XX)*. Creática Salamanca.

Martínez Moro, Juan. 2008 *Un ensayo sobre grabado (A principios del siglo XXI)*. Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM México

Méndez Liopis, Carles. 2010 "Grafica Viva: Ampliación de la imagen múltiple en el mundo contemporáneo" en Acta de diseño n° 9 Facultad de diseño y comunicación Universidad de Palermo. Bs.As.

Baurriaud, Nicolás (2006) *Estética relacional*. Ed. Adriana Hidalgo. Bs As. Creática Salamanca.

Estampa Arte Múltiple (2011) 19ª Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo, libro de actas, Primer Foro de Arte Múltiple Madrid.

Juan Carlos Romero, Fernando Davis, Ana Longoni 2010 "Romero" Fundación Espigas, Bs. As

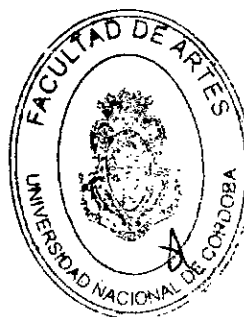
Núcleos temáticos 5

Aproximaciones a la historia y teoría de la gráfica contemporánea

- El grabado y arte impreso en la Argentina y Córdoba, durante la segunda mitad del siglo XX y la actualidad del siglo XXI.
- Hibridaciones en la gráfica contemporánea,
- Estrategias de producción y posproducción en las prácticas actuales.

Bibliografía:

Alicia Candiani (2012) Revista n° 35 de Grabado y edición España

Benjamin, Walter (1973) *El arte en la era de su reproductibilidad técnica*. Traducción de Jesús Aguirre, Taurus, Madrid (1936).

Carrete Parrondo, Juan, 2000 *Diccionario del dibujo y la estampa*. Calcografía Nacional. España

De Amberes al Cusco- El grabado Europeo como fuente del arte Virreinal (2009) Centro cultural Pontificia Universidad Católica del Perú

Dolinko Silvia 2003 *Arte para todos*. Edit. PROA fundación.

Dolinko Silvia 2012 "El grabado, una producción híbrida como problema para el relato modernista", *Crítica cultural* entre 1960 y 1990. - 1a ed. - Buenos Aires: Fundación OSDE

Giunta, Andrea (2001) *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte Argentino en los años sesenta*. Paidós, Buenos Aires.

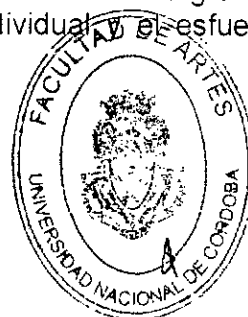
Longoni, Ana - Mestman, Mariano. (2000) *Del Di Tella a "Tucumán Arde". Vanguardia artística y política en '68 argentino*. Ediciones el cielo por asalto. Buenos Aires

Marín, Matilde 2012 *Discursos gráficos: artistas y grupos de producción gráfica*

Metodología

La Metodología está concebido no sólo para que el alumno, progresivamente, se acerque al "Análisis teórico- práctico del grabado en las manifestaciones actuales", sino que también pueda realizar su propia investigación experimental con diversos materiales y técnicas. La metodología nunca pretende ser cerrada, se adaptará a las circunstancias y problemas didácticos que nos podamos encontrar en cada grupo de alumnos. Debe relacionar e integrar las dos vertientes que ofrece la asignatura: la teórica y la práctica, que por las características de la materia dominará en el tiempo. Los contenidos del programa se presentan en bloques temáticos íntimamente relacionados que en la realidad no se pueden individualizar sino que deben ir complementándose unos con otros para la participación de este proceso en la formación del alumno.

A lo largo del curso, el alumno realizará actividades y trabajos de complejidad progresiva, en los que conocimientos y realización práctica irán integrados, y que le conducirán hacia la elaboración -desde el planteamiento de la idea hasta su realización- de un **Ensayo** que de cuenta de Investigación personal. (Proyecto) Además de asistir a las clases teóricas y prácticas y participar en las distintas actividades que le sean propuestas, los alumnos necesitan integrar los conocimientos de la asignatura mediante el estudio individual y el esfuerzo

personal. Es aquí donde se les ofrece la acción tutorial de los profesores, individualizada para cada uno de ellos, no sólo sobre la especificidad de la materia sino también como un proceso de orientación personal.

Presenciales

Realización de los diferentes ejercicios propuestos de carácter individual. El alumno deberá partir de una idea inicial, elaborada y desarrollada según los criterios personales del mismo, debiendo el profesor aconsejar los métodos más eficaces para la resolución de la obra, analizando distintas soluciones y las dificultades que pudieran presentarse.

Tutorías

A través del correo electrónico y sitios web, de la materia se llevará a cabo un seguimiento individualizado y directo de la actividad del alumno y orientación de sus trabajos, estimulando sus iniciativas y auxiliando al alumno en los posibles problemas derivados de la práctica.

Se tratará de suministrar toda la información complementaria necesaria en la disciplina que impartimos y se posibilitará la interdisciplinariedad.

Propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente

(Régimen de alumnos en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

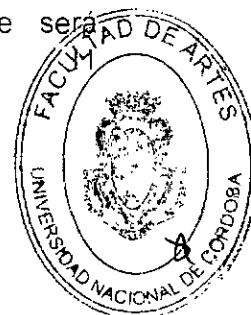
CONDICIONES DE ALUMNO Y MODALIDADES DE CURSADO PROMOCIONALES, REGULARES, LIBRES y VOCACIONALES.

ALUMNOS PROMOCIONALES

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. Y un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas, que no podrá superar el 80% del total. La cátedra requiere para los alumnos promocionales: coloquio final oral, proyecto escrito, prácticas especializadas de taller, y/o trabajos de campo, u otro tipo de producciones que impliquen un rol activo del estudiante, Las Evaluaciones 2 (dos) Parciales anuales. Se prevé recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. Y como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos,

ALUMNOS REGULARES

Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que será

presentación de trabajos de producción plástica y proyecto escrito. Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno **REGULAR**.

ALUMNOS LIBRES

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de **LIBRES**, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda presentación de trabajos de producción plástica, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos, **para lo cual deberán previamente a la fecha de examen, presentar vía mail sus propuestas previas, a fin de que se los oriente en la modalidad de proyecto que posee la cátedra - grabadotres@gmail.com**

ALUMNOS VOCACIONALES

Son **VOCACIONALES** aquellos que no siendo alumnos de la carrera, son debidamente matriculados, registrados y admitidos, a fin de cursar alguna o algunas asignaturas.

Criterios de evaluación

- Criterios aplicables a: Entrega/Presentación
- Originalidad y nivel de complejidad de la propuesta.
- Desarrollo de las competencias que se plantearon en relación al trabajo técnico.
- Control de los procedimientos desarrollados en cada una de las técnicas.
- Aplicación de las pautas de trabajo indicadas y justificación de sus variables.
- Adecuación de la propuesta de imagen al procedimiento técnico combinado.
- Corrección técnica de las estampaciones (limpieza, registros, etc.).
- Capacidad para el desarrollo experimental.
- Corrección y calidad en la presentación
- Coherencia e interés del trabajo en relación con la realidad artística actual.
- Adecuación de las propuestas al lenguaje de cada procedimiento.
- Redacción clara, concisa y rigurosa de los argumentos.
- Correcta presentación y justificación del tema.
- Uso correcto del lenguaje.
- Interés que suscita la presentación en el grupo de clase.
- Capacidad de análisis.
- Asimilación de los conceptos teóricos/técnicos.
- Dominio de los conceptos desarrollados en cada unidad temática.
- Adecuación en el uso de la terminología específica del ámbito de la gráfica contemporánea

- Coherencia discursiva entre las distintas propuestas desde lo interdisciplinar.
- Interés y cohesión de los contenidos y referencias que argumentan el trabajo.
- Corrección en la presentación de los textos e imágenes que conforman el trabajo.
- Calidad de las presentaciones: de los proyectos de producción de las imágenes presentadas, coherencia, claridad y corrección de los textos explicativos. Interés, coherencia, claridad y corrección sobre las fuentes de información consultadas.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Es necesario utilizar amplias medidas de seguridad como:

- Mascarilla anti gases
- Gafas para químicos
- Guantes para ácido
- Ropa protectora – calzado cerrado e impermeable

Con los mordientes a base de sales, y los aceites como sustituto de los disolventes, solo es necesario: utilizar guantes

Requerimiento del taller

-Zona para guardar químicos etiquetados correctamente: tipo de químico o disolvente, nivel de toxicidad, fecha

-Utilizar la sala de ácidos para trabajos con químicos: disolventes y ácidos no mezclar recipientes para usos químicos.

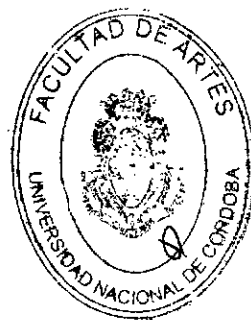
Localización y correcta utilización de la zona de lavado de rostro y cuerpo en caso de contaminación con ácido. (Estas siempre deben estar libres de muebles y objetos, para su utilización en caso de urgencias.

-Trabajar siempre con extractores de olores y aire, mantener ventilada toda la sala de trabajo.

-Es obligación de los alumnos, utilizar todas las medidas de seguridad, y en caso de sufrir problemas de salud, como alergias y/o problemas respiratorios comunicarlo al docente con certificado medico que lo habilite a las tareas de taller, del mismo modo se requiere a las alumnas que estén embarazadas que lo comuniquen, a fin de extremar las medidas de prevención

- No almacenar alimentos en los armarios donde se guardan los químicos (yerba mate, té, azúcar, etc.)

-La utilización de herramientas eléctricas y cortantes, siempre deberán estar supervisadas y autorizadas por los docentes a cargo.

Distribución horaria, días asignados para el desarrollo de la asignatura y para la atención de alumnos

Martes	Miércoles	Jueves
14:30 a 19:30 Presencial (desarrollo de la asignatura)	15:00 a 20:00 Presencial (desarrollo de la asignatura)	9:00 a 12:00 Virtual/Presencial (atención de alumnos)

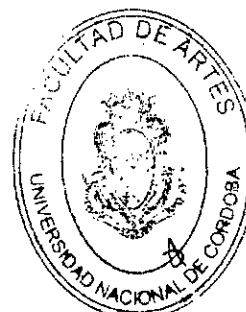
Cronograma tentativo

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Desarrollo de contenidos y actividades								
Introducción a la materia. Seguridad en el taller. La estampa única como dispositivo de hibridación	Múltiples y migrantes en la gráfica contemporánea (Primera parte)	Múltiples y migrantes en la gráfica contemporánea (Segunda parte)	El grabado expandido – lo multidisciplinar		Técnicas Planográficas: litografía poliéster. Litografía sin agua / Waterless	El Serigrafía y fotograbado: procesos de transferencia de imagen de origen fotográfico Ensayo Proyecto personal	Proyecto personal (Teórico práctico) Ciclo de Charlas"	Cierre de producción.
Cronograma de evaluación								
1-T/P Producción del primer núcleo temático	2-T/P Producción del segundo núcleo temático	3-T/P Producción del segundo núcleo temático	4 -T/P Producción cuarto núcleo temático Recuperatorio De T/P	Primer Parcial T/P	5-T/P Producción tercer núcleo temático (Primera parte) Recuperatorio Primer Parcial	6T/P Producción tercer núcleo temático (Segunda parte) (Seguimiento de proyecto) Recuperatorio De T/P	12 -T/P producción grafica, seguimiento de proyecto Segundo Parcial T/P	Recuperatorio Primer Parcial Coloquio final presentación de proyecto

Bibliografía General

Se aclara, que la bibliografía es general. Las bibliografías específicas y capítulos especiales, se brindan en particular a cada alumno según sus proyectos personales, en horarios de consulta y on-line: celiamdp63@yahoo.com.ar

- **Alfonso Crujera**, 2008 Manual del Grabado Electrolítico, (No toxico) Edit. Obra social la cajade Canarias, España
- **Alfonso E. Pérez-Sánchez**, Goya, Caprichos, Desastres, Tauromaquia y Disparates, Fundación Juan March.
- **AndreBegin** (Michel Melot) 1984. El Grabado. Skira-Carrogio, Barcelona,
- **Cabo de la Sierra, G.**, Grabados Litografías y serigrafías. Técnicas y procedimientos.

- **CamberlainWalter** (1998) Manual de aguafuerte y Grabado Edit. Herman Blumen España
- **Candiani, Alicia** (2001) Catálogo de la XIII Bienal de San Juan, *Acerca de las migraciones territoriales, lingüísticas y técnicas en la gráfica, Puerto Rico*
RicoCatarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lesc/.../capitulo1.pdf
- **Carles Puig. Tomás** (2009) Del hipertexto al hipermedia. Una aproximación al desarrollo de las obras abiertas, *Formats*, revista de comunicación audiovisual España
- **Carrete Parrondo**, Juan, Diccionario del dibujo y la estampa. Calcografía Nacional de Madrid.
- **Castagna, R.**, 1968 El aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor América Latina. B. Aires
- **ChérouxClément**, Breve Historia del error fotográfico. Edit. Serieve, México 2009.
- **Cochet, G.**, El Grabado Historia y técnica. Poseidón. Buenos Aires, 1947
- **Dawson John** (. 2010) coordinado por *guía completa de grabado e impresión técnicas y materiales. Ediciones h. Blume
- **Deleuze, Guilles** 2009 (Primera Edición 2005) Lógica del sentido, PaidósIberica S.A, Barcelona,
- **Deleuze, Guilles**. 1976 *Différence et Repetition*, PUF, p.311
- **Diego Levis**, Arte y computadora, Del Pigmento al Bit, Edit, Norma, Buenos Aires 2001.
- **Dominique Baqué**, La Fotografía Plástica, Edit, Gustavo Gili, Barcelona, 2003
- El Grabado: Pueblos, hombres y formas en el arte. Centro Editor de América Latina. El Grabado. Centro Editor de América Latina. B. Aires.
- **Elena Oliveras**, La metáfora en el arte, Edit. EMECE, Buenos Aires, 2007.
- **EspinosaAlfredo** 2007 Los nuevos híbridos: ingenio creativo y adelantos tecnológicos en el corazón del sinsentido, *Escáner Cultural, Chile*
- **Eva Figueras Ferrer**, La manipulación segura de productos químicos en grabado, edit.UBE, España, 2008
- **Fernando López Anaya**. Américo A. Balán. Rodolfo Castagna.
- **Francisco Esteve Botey**, Historia del Grabado, Edit. Labor, Madrid 1997
- **Frizot Michel**, el Imaginario Fotográfico, Edit. Serieve, México, 2009
- **Gómez IslaJosé** 1998 Imagen digital: Lecturas híbridas, Facultad de Bellas Artes de Madrid
www.ucm.es/info/univfoto/num1/pdf/hibridas.pdf
- **Guido Indij**, Grafica política de izquierdas, Argentina 1890 – 2001- Edit. la Marca, Buenos Aires, 2006
- **HerikBoegh**, Manual de grabado en hueco no toxico, Edit. Universidad de Granada, España, 2004
- **Huyssen y Otros**, Heterocronias. Tiempo Arte y Arqueología del Presente, Edit.,

- **Jaime Pla**, 1986 Técnicas del grabado calcográfico. Omega. Barcelona,
- **Jean – Claude Lemagny**, 2008 La sombra y el Tiempo, La Fotografía como Arte, Edit. laMarca, Buenos Aires
- **Jesusa Vega**, El aguafuerte en el siglo XIX. Técnicas y tendencias. R Academia BBAAS. Fernando. Madrid 1985
- **John Dawson** Coordinado por *Guía completa de Grabado e Impresión. Técnicas y Materiales. Ediciones H. Blume. 2010
- **John Pultz**, La fotografía y el Cuerpo, Edit. Akal, Madrid 2003
- **Martínez Moro Juan**, La Ilustración como Categoría, Edit. Trea España, 2004
- **Martínez Moro Juan**, Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XX). Creática 2002
- **Martínez Moro Juan**, Un ensayo sobre grabado (A principios del siglo XXI). México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas 2008
- la Torres, 1989.
- **M. Moro Juan** (2011) Matriz y módulo en desarrollo expandido: genética, tectónica, retórica, I Foro de Arte Múltiple, Madrid
- **M.R.Fly**, México: Esténcil: Propa, Edit. RM, SA, México 2008
- **Marc Augé**, Los no lugares, Espacios del anonimato, Una antropología de la sobremodernidad. Edit. Gedisa, Barcelona 2008
- **Marco del Pont Celia** (2013) apunte de cátedra N° 1 de cátedra: La Estampa única como dispositivo de hibridación.
- **Miranda, María Angélica- De la Torre, Marcela**, 2008 Grabado Verde, Santiago de Chile, Edit. Mar del Plata
- **Mussano Gilda** (USAL) Arte, vida, pensamiento. Una ética de la resistencia fyl.usal.edu.ar/archivos/fyl/otros/mussano.pdf
- **Nicolas Bourriaud**, Estética relacional, Edit. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2008
- **Nicolas Bourriaud**, Posproducción, Edit. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2009
- **Pierre Bourdieu**, 1989 La fotografía, Un Arte Intermedio, Edit. Patria, SA, México,
- **Ramos Guadix, Juan Carlos**, Técnicas Aditivas en el grabado contemporáneo. Imprenta Serrano, 1991
- **Rina Melcoñian-Pamela Villamar**, 2008 Artefactos invisibles, El libro objeto, Edit. Nobuko, Buenos Aires
- **Roland Barthes**, La Cámara Lúcida, Nota sobre la fotografía, Edit. Paidós, Buenos Aires 2004.
- **Rosa Vives Piqué**, Del cobre al papel, La imagen multiplicada. Icaria. Barcelona, 1994.
- **Rosalind Krauss**, 2002 Lo Fotográfico, Por una Teoría de los Desplazamientos, Edit., Gustavo Gili, España. Sendeaic, España 2008
- **Silvia Dolinko**, Arte para Todos, Edit. Proa, Buenos Aires 2003
- **Suárez Gerrini Florencia y Otros**, Usos de la Ciencia en el Arte Argentino Contemporáneo, Edit.: Mpapers, Argentina, 2010.
- **Susan Sontag**, Sobre la Fotografía, Edit. Alfaguara, Buenos Aires 2006
- **Susan Tallman**, 1996 The Contemporary Print, Edit. Thames and Hudson, New York,

- **Verónica Rojas**, Apuntes sobre técnicas y tecnología del Grabado. Universidad de Chile
- **W.M.Ivins**, Jr. Imagen impresa y conocimiento, Análisis de la Imagen Pre Fotográfica, Edit Gustavo Gili, SA. Barcelona.
- **Walter Camberlain** Blumen España 1998. Grabado en madera y técnicas afines Edit. Herman

Prof.: Lic. Celia Marcó del Pont

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS II - ESCULTURA

Año Curricular: 4º año de la carrera

Equipo Docente:

Prof. Titular: Magui Lucero

Ayudantes Alumnos: Micaela Müller

Adscriptos: Antonella Accietto, Rodrigo Barboza, Victoria Gatica

Distribución Horaria

Turno único: Lunes y Miércoles de 15 a 19 hs.

Atención de alumnos: Jueves de 16 a 17 hs. Previa reserva de consulta

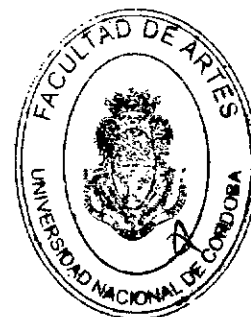
Contacto: maguiluar@yahoo.com.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

PPyA II-Escultura- es una materia correspondiente a 4º año de la Licenciatura en Artes Visuales, y pertenece al grupo de materias que integran el Área Técnicas de los Lenguajes Visuales (junto a PPyA II-Pintura, PPyA II-Grabado y PPyA II-Medios múltiples). Como tal, es una materia de Taller, de contenido teórico-práctico donde la teoría y la práctica se dan en forma interrelacionada, y orientada a dos objetivos principales: la configuración artística y el análisis de las producciones en dicho campo. En esta dirección, el eje del planteo de la asignatura es el desarrollo del lenguaje poético y plástico del alumno en vinculación a su contexto de actuación. En torno a él nos proponemos tramar los distintos ejes de actividad (desarrollo de proyectos, reflexión y debate, desarrollos técnicos) y los bloques de contenido (elementos para la producción, la escultura como categoría histórica y su rebasamiento, elementos para el análisis de la producción).

El planteo de la asignatura atiende a la necesidad de integrar a la práctica creativa, la reflexión sobre la propia producción y los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el cursado de la carrera. Asimismo, se propone profundizar los conocimientos y comprensión acerca de los desarrollos de la escultura moderna y contemporánea, esto es, el campo expandido de la escultura. ¿A qué nos referimos con ello? Para delimitar y comprender mejor lo que será nuestro campo de conocimiento y de prácticas propositivas de creación y producción es necesario recuperar la memoria de las prácticas artísticas que desde comienzo del siglo XX desafiaron las fronteras tanto de la escultura como del arte. Entendemos que ese campo se corresponde con el análisis y producción de aquellas propuestas artísticas que se resuelven en la tridimensión o suponen una intervención del espacio y en el espacio. Desde las prácticas descriptas por Rosalind Krauss como parte del *campo expandido* de la escultura hasta las inducidas por José Luis Brea en "Ornamento y Utopía", que expande asimismo la inicial idea de espacio como componente concreto o material, a la de espacio como espacio social y ámbito del pensamiento. También considerando otros ejes de análisis y como

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

para describir más precisamente parte de nuestro campo, podemos intentar una enumeración que comience por la escultura en sentido tradicional y el objeto escultura, la instalación y la intervención (ya constituidas en medios canónicos del arte contemporáneo y no solo o específicamente de la escultura) con su amplísima variedad de concreciones, las materializaciones extremas y atípicas de la escultura social, la performance o el cuerpo como escultura, y las producciones en las que se traspasan los límites de los lenguajes, que suponen abordajes inter, trans y multidisciplinares (como la video-escultura, el paisaje sonoro, o experiencias de convivencia temporaria).

Es así que nuestra propuesta se aparta de una óptica centrada en aspectos puramente formales y de la consideración de la objetualidad, para abordar la complejidad de las problemáticas que se articulan en el arte contemporáneo y dar lugar a acciones creativas y propositivas que continúen cuestionando las fronteras, extendiendo los límites de los lenguajes, cruzando, hibridando y expandiendo a través de nuestras prácticas de producción y conceptualización, el campo de las mismas.

El primer bloque o unidad de trabajo propone tareas de apropiación del espacio de taller, integración de los estudiantes, docente y equipo de cátedra a través de tres tareas principales; 1) revisar las prácticas previas de cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y sus intereses, en puestas en común y diálogos grupales que dan inicio al propósito del año de develar y/o construir un pensamiento propio sobre el arte y las propias prácticas; 2) realizar una práctica y aprendizaje técnico-material guiado como aporte al bagaje de recursos para la materialización en la tridimensión y el ejercicio profesional de la escultura como oficio, en un ritmo intenso de taller; y 3) compartir y profundizar conocimientos sobre el arte y la escultura en particular, sus desarrollos desde comienzos de sXX hasta la actualidad, atendiendo sobre todo a los planteos de los cuales resultan y a los nuevos problemas que formulan.

El segundo bloque o unidad propone comenzar con el desarrollo de procesos personales a través del diseño y realización de un proyecto de producción en diálogo con alguna categoría o paradigma propios de la producción artística contemporánea (en el campo ampliado de la escultura) para el cual cada estudiante planteará sus propios puntos de partida. Se trabajará en la consideración de los diferentes aspectos de la producción, desde los puntos de vista práctico y conceptual. Al mismo tiempo, se propone su contextualización respecto de las prácticas contemporáneas y locales en la forma de visitas a exposiciones, y diálogo con artistas.

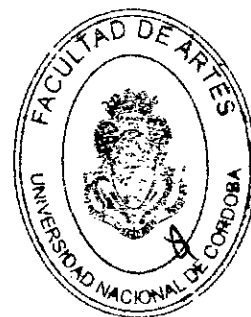
De esta manera la segunda unidad se encamina a la concientización de los propios procesos creativos y preocupaciones en cuanto a la producción, y aun aprendizaje metodológico para el sostenimiento de estos procesos.

El tercer bloque o unidad introduce más plenamente en el desafío de construir una poética propia y los argumentos que acompañan el sostenimiento y postulación de la producción personal. Propone un periodo más prolongado para la realización de los procesos, de modo de profundizar en los planteos, de permitir elevar la calidad de las realizaciones, desarrollar la producción escrita que anticipe la formulación del Trabajo final de Carrera y la práctica profesional en el mundo contemporáneo.

2- Objetivos

Que el alumno

- Desarrolle y explicita una postura propia frente al hacer, a partir de las experiencias realizadas hasta el momento y de la reflexión acerca de su inserción en el contexto histórico, social y cultural a que pertenece.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

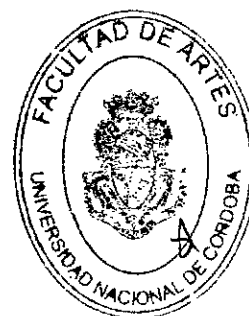

- Logre plantear sus propios puntos de partida, articular una metodología propia y sostener los procesos de concreción de sus *propuestas de obra*.
- Desarrolle la capacidad crítica frente a la relación de sus planteos conceptuales, propuestas y resultados alcanzados (materialización y recepción)
- Valore y ejerza la posibilidad de intercambio y reflexión conjunta con sus pares.
- Logre comunicar sus ideas en un lenguaje especializado, con claridad y coherencia, en la manifestación verbal y escrita.
- Valore y se comprometa con la calidad material y técnica de sus producciones.
- Contextualice sus prácticas a partir de la profundización en el conocimiento de los desarrollos de la escultura en la contemporaneidad y de los conceptos fundamentales de la producción en el campo ampliado de la escultura (local e internacional).

2.1 – Objetivos Específicos

- Genere y concrete proyectos de producción de obras dentro de las modalidades y operatorias propias de la escultura en la contemporaneidad (campo expandido de la escultura)
- Identifique los elementos y recursos puestos en juego en la articulación de una poética propia
- Explore materiales, técnicas y procedimientos, estrategias de configuración e inserción de la obra, conformes a sus preocupaciones, intereses y planteos conceptuales.
- Diseñe planes de trabajo propios que atiendan a las particularidades de cada proyecto y a los plazos estipulados
- Se ejercite en la búsqueda y organización de fuentes bibliográficas como tarea auxiliar en el proceso creativo.
- Se ejercite en la manifestación por escrito de sus reflexiones y planteos conceptuales.
- Integre y amplíe los conocimientos técnicos y recursos auxiliares necesarios para concretar sus proyectos
- Explore alternativas respecto de la edición, montaje y contextualización de sus propuestas.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se proponen tres ejes que serán trabajados simultáneamente a lo largo del curso y que se organizarán a su vez en tres bloques o unidades.

3.1 - Ejes:

A - Actividades de producción en la tridimensión

Durante el año se desarrollarán dos trabajos de producción (elaboración y concreción de propuestas), y un ejercicio técnico pautado, correspondientes a tres Bloques de actividad o Unidades

- I- Arribar a la realización de cuatro piezas en Cerámica, siguiendo cuatro técnicas básicas de materialización.
- II- Elaborar y concretar un proyecto de producción enmarcado en el campo ampliado de la escultura, en diálogo con alguno de los paradigmas propios del desarrollo de la producción artística desde principios del siglo XX en adelante. La opción será definida por cada estudiante en función de sus intereses personales, orientada al desarrollo de un proyecto propio (en relación a una problemática de interés del alumno (en cuanto a técnica, tema, operatoria, relación con el espectador, etc.)
- III- Elaborar y concretar un proyecto personal de producción enmarcado en el campo ampliado de la escultura y definido por cada estudiante en función de sus intereses personales. Se partirá de la reflexión sobre los procesos y las producciones previas de cada uno y las problemáticas artísticas y escultóricas de su interés. (Escultura, Objeto escultórico, Instalación, Video instalación, Intervención, Proyecto Site Specific, etc.)

B- Reflexión, debate y producción de material escrito: acerca de la escultura contemporánea y de las producciones propias.

-Síntesis y/o reseñas de material de estudio provisto por la cátedra, de investigaciones bibliográficas y de material de interés para la investigación que se desprende de cada propuesta particular.

-Textos en formato ensayo sobre y desde la producción abordando aspectos de la misma y del arte en general que se desprendan de las problemáticas que cada caso particular plantea.

-Formulación de las propuestas en formato de Proyecto (como herramienta de proyectación y como instrumento formal para el ejercicio profesional)

-Síntesis y reseña de instancias de contacto con el medio local: visitas a espacios expositivos, visitas de artistas, análisis de obra propia y de artistas contemporáneos.

C- Materiales y desarrollos técnicos

- Cerámica: Materiales y técnicas.
- Otros materiales y técnicas (tradicionales y no tradicionales) en función de las propuestas
- Recursos multidisciplinares.

3.2 Contenidos

- La producción.

artes visuales

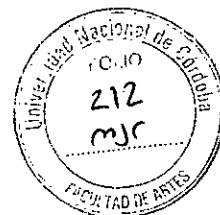

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

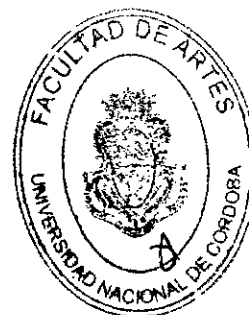

- Fases y aspectos a considerar: proyecto y ejecución. Dialectica entre fases y aspectos. Punto de partida. Estudio del referente. Planteo de problemas. Análisis de componentes espaciales y temporales. Experimentación y conceptualización. Referentes artísticos
- El problema de la materialización. La elección de materiales y técnicas. Nuevas tecnologías incorporadas a la praxis escultórica. Necesidad de aportes especializados y/o multidisciplinarios.
- Posproducción. Problemáticas técnicas y semánticas respecto de la edición, montaje, exposición y contextualización de la obra.
-
- *La escultura como categoría histórica y su rebasamiento.*
 - La pérdida de lugar y la referencia al espacio circundante. El campo expandido de la escultura. Procesos de desmaterialización. Hibridaciones.
 - Representación, presentación y señalamiento. Objeto, instalación e intervención.
 - El arte público después de la modernidad. Revisión de la idea de monumento. Intervenciones efímeras. Proyectos Site specific.
 - Espacio público. Reconsideraciones sobre contexto y lugar: espacio-lugar-tiempo, medio social.
 - Poéticas procesuales.
- *Elementos para la reflexión y el análisis de la producción artística.*
 - Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico y de los lenguajes artísticos contemporáneos.
 - La poética. Programa operativo, proyecto personal y proceso de producción.
- *Seguridad e higiene*
 - Medidas de seguridad en el taller.
 - Elementos de protección personal.
 - Qué hacer en casos de emergencias

4- Bibliografía obligatoria

Bloque I

- Blanco, P; Carrillo, J, y otros - "Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa", Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. Pag.23 a 50.
- Brea, J. L.- *Ornamenta y Utopía. Evoluciones de la escultura en los años 80 y 90*, en "Arte: proyectos e ideas" N° 4 Mayo 1996. Ed. UPV, Valencia.
- EQUIPOS FIAMBRERA. s.f.e. "Para una discusión sobre el estatuto de la Intervención." (en línea) Equipos fiambreira. <http://www.sindominio.net/fiambreira/teoricos.htm> (consulta: 02/ 2014)
- Fernández Chiti, J.- "El libro del ceramista", Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 1994. Pág. 43 a 48 y 157 a 164.
- Fernández Chiti, J.- "Curso de escultura y mural cerámicos" Tomo 1, Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 2004. Pág. 5 a 31 y 45 a 61.
- Krauss, R. - "La escultura en el campo Expandido" en "La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos", Ed. Alianza 1996.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- La Ferla, J., Comp.- "De la pantalla al arte transgénico", Libros del Rojas-UBA, Bs As, 2000. Pág. 159 a 174.
- Maderuelo, J. - "La pérdida del pedestal", Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994. Pág. 35 a 78.
- Maderuelo, J.- "Medio siglo de arte. Últimas tendencias 1955-2005", Abada Editores, Madrid, 2006. Pág. 89 a 105.
- Maderuelo, J.- "La Idea de Espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos", Akal, Madrid, 2008. Pág. 31, 42 a 54, 55, 66 a 76, 83 a 121.
- Mattison, S- "Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas" Ed. Blume. Madrid, 2004. Pág 172 a 177 y 254 a 260.
- Matía, P., Elena Blanch y otros.- "Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico", Ediciones Akal, Madrid, 2006. Pág. 170-200.
- Perea, C. - "Antonio Seguí, arte público en Córdoba (Argentina)", en Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, Nº 4, Septiembre 2008.
<http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=123>
- Romano, C.- *La escultura ecuestre de Juan B. Bustos- Preguntas sobre los monumentos y la memoria*, en "Deodoro.Gaceta de crítica y cultura"- Año 1, Nº 1, Editorial UNC, Córdoba, Septiembre 2010

Bloque II

- Groys, B.- "La topología del arte contemporáneo". 2008 (en línea)
http://lapizynube.blogspot.com.ar/2009/05/boris-groys-la-topologia-del-arte_175.html
- Groys, B.- "Políticas de la Instalación" en "Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea". Caja Negra Editora, Cdad Autónoma de Bs As. 2014.
- Masó, A.- *El boceto o proyecto* en "Qué puede ser una escultura", Ed. Universidad de Granada, Granada, 2004. Pág 59 a 65.
- Rojas Reyes, C.- "Estéticas Caníbales : del canon posmoderno a las estéticas caníbales ", Fundación Municipal Bienal de Cuenca, Cuenca, 2011. Pág. 111 a 133.
- Zabala, H.- *Proyecto y estrategia* en "Marcel Duchamp y los restos del Ready Made", Laborde Editor, Rosario, 2000. Pág. 27 a 33.

Bloque III

- Expósito, M.- "Entrar y salir de la institución: autovalorización y montaje en el arte contemporáneo", EIPCP Instituto europeo para políticas culturales progresivas.
<http://eipcp.net/transversal/0407/exposito/es>
- Fernandez, L.A., Isabel García Fernández.- "Diseño De Exposiciones. Concepto, instalación y montaje", Alianza Forma, 2010.
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/14058_47095.pdf
- Groys, B.- *El curador como iconoclasta*, en Criterios, La Habana, nº 2, 15 febrero 2011.
<http://www.criterios.es/denken/articulos/denken02.pdf>
- Hernández, J.L.- "Bases para una metodología de detección de poéticas procesuales", Primer Encuentro Iberoamericano de Estética y Teoría de las Artes, REAL/VIRTUAL, Fundación Carolina y la UNED, 2004.
www.arteinformado.com/documentos/artistas/1515/comunicacionpro.doc
- Diversos catálogos, revistas de arte actual, artículos, etc.

5- Bibliografía Ampliatoria

Bloque I

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Fernández Chiti, J.- "Diccionario de cerámica/Enciclopedia del Ceramista" (3 tomos), Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires
- Fernández Chiti, J.- "Curso práctico de cerámica" (4 tomos), Ediciones Condorhuasi, Bs.As.
- Frágola, M.D.I. - "Cerámica y artística", Parragón, Barcelona, s/d.
- Krauss, Rosalind - "Pasajes de la Escultura Moderna", Akal. Madrid, 2002.

Bloques II y III

- Armajani S.- "Manifiesto. La escultura pública en el contexto de la democracia norteamericana, en Siah Armajani. Espacios de lectura, MACBA, Barcelona, 1995.
- Alonso, R.- "Sistemas, Acciones y Procesos", Fundación PROA, Bs. As., 2011.
- Thomas Crow, "Arte específico de un lugar: lo fuerte y lo débil" en El arte moderno en la cultura de lo cotidiano, Ed. Akal, Madrid, 2002.
- Giunta, A.- "Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano", Siglo Veintiuno eD., Buenos Aires, 2011.
- Guasch, A.M.- "Los manifiestos del arte posmoderno". AKAL, Madrid, 2000.
- Larrañaga, J. - "Instalaciones". Ed Nerea, Madrid. S.f.e.
- Laddaga, R.- "Estética de la emergencia", Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2006.
- Laddaga, R.- "Estética de laboratorio", Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2010.
- Marchan Fiz, S. - "Del Arte Objetual al Arte de Concepto", Ed. Akal, Madrid, 1988.
- Monleon Pradas, M.- "La experiencia de los límites: Híbridos entre escultura y fotografía en la década de los '80", Institució Alfons el magnànim-Diputació de València, Valencia, 1999.
- Moraza, J. L. - "Otra territorialidad (instalaciones, asentamientos, demarcaciones, espacios)": 1995. (en línea) <http://www.fundacionstart.org/home/anunciantes/interferencia/moraza.html>
- VVAA "Un paqueño deseo", Ed Casa 13, Publicación periódica, Córdoba, s/f.

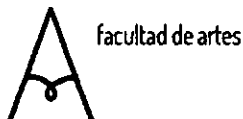
Ampliatoria General

- Albrecht, H. J. - "La Escultura en el Siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística"., Ed. Blume, Barcelona, 1981
 - Arola, R. (dirección de la obra) - "El Arte del Siglo XX", Tomos I y II, Ed. Salvat, Barcelona, 1990.
 - Bachelard, G. - "La Poética del Espacio", Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993.
 - Ecco, H. "La obra abierta", Ed. Planeta, Buenos Aires, 1992.
 - Junker, H. - "La reducción de la estructura estética" en "Miseria de la comunicación visual", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
 - Maltese, C.- "Las técnicas artísticas", Ediciones Cátedra, Madrid, 2003
 - "Escultores Argentinos del Siglo XX", Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
 - Cippolini R., comp. - "Manifiestos Argentinos. Políticas de lo visual, 1900-2000" Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2003
 - Chipp, H. B. - "Teorías del Arte Contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas", Akal, Madrid, 1995.
 - Guasch, A. M. - "El Arte Ultimo de Siglo XX - Del posminimalismo a lo multicultural" Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- Publicaciones periódicas varias, material aportado por el docente y los alumnos en función de los trayectos específicos propuestos.

6- Propuesta metodológica:

Se adoptará la modalidad de enseñanza personalizada y la metodología de taller.

Se proponen actividades individuales y grupales: las individuales, relacionadas con las propuestas personales de obra, trabajos por escrito: análisis, síntesis de clases, etc.; las grupales serán de cuatro tipos: a) estudio y propuesta de proyectos; b) debates; c) análisis de obra, evaluaciones d) estudio debate sobre material bibliográfico.

- El docente problematizará y orientará las propuestas y procesos.
- Dictará clases sobre los contenidos propuestos con apoyatura de material gráfico y audiovisual.
- Proveerá guías de trabajo y de lectura.
- Implementará y asistirá técnicamente a los alumnos en función de las necesidades de cada proyecto y atenderá especialmente a los casos que requieran nuevos conocimientos.
- Coordinará instancias grupales de debate, evaluación y puesta en común de los proyectos individuales.

Se implementarán vías de comunicación virtual para consultas, recurso para la enseñanza y la información en la medida en que los alumnos tengan efectivo acceso a los recursos necesarios.

7- Evaluación:

- Evaluación de diagnóstico sobre lo producido hasta el momento y el nivel de análisis y comprensión alcanzado acerca de esta producción.
- Evaluación formativa y continua. Individual y grupal. Atenderá a: relación entre planteamientos, métodos de trabajo y resultados obtenidos; grado de transferencia de los conocimientos adquiridos; grado de dificultad planteada y resuelta, así como la valoración de procesos, resultados y auto evaluación de los estudiantes.
- En la producción de obra: calidad en el tratamiento de los materiales y en la resolución técnica.
- En la producción escrita: claridad y coherencia conceptual. Síntesis. Pertinencia. Sintaxis y ortografía.
- Evaluación final de carácter global, tendrá en cuenta los datos de la evaluación formativa y continua así como el grado de participación, reflexión y compromiso en las actividades grupales; la aproximación al logro de los objetivos de la asignatura y los propuestos por cada alumno en sus proyectos.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Requisitos para el cursado de la materia

De acuerdo a la reglamentación vigente, podrán cursar la materia en condición de regulares y aspirar a la regularidad, aquellos alumnos que tengan todas las correlativas aprobadas o al menos regularizadas. Podrán aspirar a la promoción, sólo aquellos alumnos que tengan las correlativas aprobadas.

ACREDITACIÓN (acorde a la reglamentación vigente)

Requisitos Promoción:

- 80% de asistencia a clases teórico-prácticas y prácticas

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 100% de los Trabajos Prácticos aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos. (los trabajos escritos son también Trabajos Prácticos)
- 100% de los parciales aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.
- Haber entregado los trabajos en la fecha convenida.

Requisitos regularidad:

- 80% de asistencia a clases teórico-prácticas y prácticas
- 100% de los Trabajos Prácticos y Parciales entregados en las fechas convenidas.
- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con 4 o más.
- 100% de los Parciales aprobados con 4 o más.

Importante:

- Los Trabajos Prácticos y los Parciales no son promediabiles entre sí (según reglamentación)
- El alumno podrá recuperar un 25% de las evaluaciones parciales y un 33% de los trabajos prácticos (según reglamentación)
- La Regularidad se extiende por el término de tres años (según reglamentación)
- Se contemplará un atraso en entrega de los trabajos, de dos fechas después de la estipulada para conservar la regularidad. Vencido este plazo el alumno quedará libre.
- El atraso hasta dos fechas después de la fecha inicialmente convenida para la entrega de los trabajos se considerará evaluación de recuperación, sin perjuicio de que se puedan acordar otras fechas para la recuperación de algunos trabajos en virtud de su particularidad.
- Sólo podrán presentarse a examen aquellos alumnos que tengan todas las correlativas aprobadas.
- Los alumnos que cuenten con el Certificado Único de alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo tendrán derecho a las condiciones especiales de cursado expresadas en la resolución correspondiente (Res. HCD Nº 91/2012). Esta resolución puede consultarse en la página de la Facultad (<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>). Para encuadrarse a dicho régimen y solicitar el Certificado Único, los estudiantes deben acercarse a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad a la brevedad.

Requisitos Exomen Libre

- El estudiante que aspire a rendir libre deberá concertar una consulta con el docente, con anticipación, para acordar detalles de la modalidad y material a presentar en el examen.
- El examen bajo la condición de alumnos libres, se hará sobre el total de los contenidos y condiciones del programa pautado inicialmente por la cátedra e incluirá instancias teórica (oral y/o escrita) y práctica.
- El alumno rendirá el día de comienzo del examen, una prueba por escrito sobre el material de estudio trabajado durante el curso lectivo inmediato anterior al examen. El resto de los elementos a ser evaluados, podrán ser realizados por el alumno con anterioridad a la fecha de su presentación en examen.
- El alumno presentará el día de comienzo del examen, para su evaluación, todos los Trabajos Prácticos requeridos con anterioridad por el docente.
- En fecha que se acordará en ese momento y en un plazo de entre 4 y 7 días, el alumno deberá presentar los tres trabajos de producción de descriptos en el programa y señalados en el mismo

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

como "Parcial". En la fecha acordada tendrá lugar la defensa por parte del alumno ante el tribunal examinador, de las presentaciones efectuadas.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

- a) Asistir con vestimenta y calzado apropiados para la actividad a realizar;
- b) Aportar materiales y elementos de seguridad y protección personal necesarios para el desarrollo de las técnicas que se aborden y las maquinarias que se utilicen (guantes, máscara, barbijo, antiparras, delantal, etc.). Los mismos serán especificados en cada caso.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Nota: el orden en que aparecen de las actividades no implica necesariamente un orden en el tiempo, pudiendo desarrollarse algunas de ellas en forma paralela. Se contempla asimismo la introducción de variantes en función de la respuesta del grupo y de los requerimientos de los procesos personales.

BLOQUE I - Marzo- Abril- Mayo (14 clases)

- Actividades de diagnóstico y puesta en común de realizaciones personales. Integración, reconocimiento e introducción al debate conjunto en el grupo de estudiantes. TPnº1 y nº2.
- Desarrollo técnico guiado: Cerámica- materiales y técnicas. TP nº3.
- Clases teóricas, estudio y puestas en común sobre el tema *La escultura como categoría histórica y su rebasamiento*. TP nº4 y Primer Parcial.

BLOQUE II- Mayo- Junio -Julio (16 clases)

- Primer proyecto de producción: primer planteo, avances y replanteo, desarrollo/materialización, producción escrita. TP nº 4, nº 5 y nº 6. Segundo Parcial.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

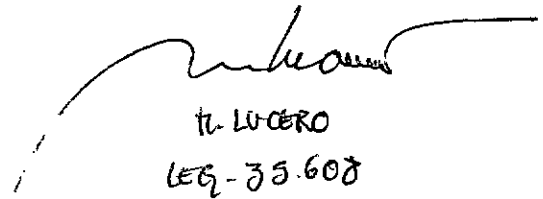

-Análisis de obra en contexto. Montaje, edición, publicación. Visita a exposiciones en museos y otros espacios expositivos del medio local. Diálogo con artistas invitados y con egresados de las carreras de Artes Visuales (F.A). Lecturas. TP nº 7.

BLOQUE III- Julio- Agosto-Septiembre-Octubre- Noviembre (30 clases)

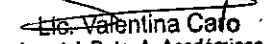
-Segundo proyecto de producción: primer planteo, avances y replanteo, desarrollo/materialización, producción escrita. TP nº 8 y nº 9. Evaluación de Trabajo Final de la asignatura.

-Análisis de obra en contexto. Montaje, edición, publicación. Visita a exposiciones en museos y otros espacios expositivos del medio local. Dialogo con artistas invitados y con egresados de las carreras de Artes Visuales (F.A). Lecturas. TPNº 10.

T. LUCERO
LEG-35.608

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 48/2018
KCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS II: MEDIOS MÚLTIPLES

Año Curricular: 4º Año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Carina Cagnolo

Prof. Adjunta: María Alejandra Perié

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Constanza Delfino; Inés Tillous

Adscriptos: Valeria López; Eugenia González Mussano

Distribución

Turno mañana: Lunes y jueves, 9 a 13 hs.

Turno tarde: (Horario de consulta: Viernes 12.30 a 13.30hs)

Turno único:

carinacagnolo@gmail.com / alejandraperie@gmail.com

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El curso anual de la Cátedra de *Medios múltiples* ha sido concebido en el contexto del conjunto de situaciones a las que se enfrenta el arte en su camino de especialización en su fase contemporánea. El mismo propone una serie de prácticas centradas en los procesos creativos que rigen el arte actual: la reflexión, la puesta en escena del trabajo propiamente artístico y la contextualización histórico-cultural de dichas prácticas. En este sentido, nos interesa el ejercicio crítico que media en la construcción material de la obra; para lo que se requiere una aproximación aguda y comprometida a los contenidos teóricos relativos al arte. El carácter auto-reflexivo del arte es -y ha sido a lo largo de la historia de la asignatura que precede a este nuevo espacio pedagógico universitario- una suerte de eje epistémico a partir del cual se propone la práctica artística. Desde los trabajos prácticos se articulan metodologías orientadas hacia *modus operandis* sistemáticos, apriorísticos, proyectuales y críticos; nociones estas que ponen en estrecha relación las prácticas actuales con los conceptos que constituyeron esta asignatura desde sus comienzos, en los años sesenta. Es esta una de las razones por la cual *Medios Múltiples* adquiere su especificidad dentro del conjunto de asignaturas curriculares y prácticas artísticas dentro del Departamento de Plástica de la ahora Facultad de Artes de la UNC.

En esta Cátedra abrimos un espacio que tiene la intención de constituirse como una instancia de realización a largo plazo de un conjunto de producciones próximas al

artes visuales

facultad de artes

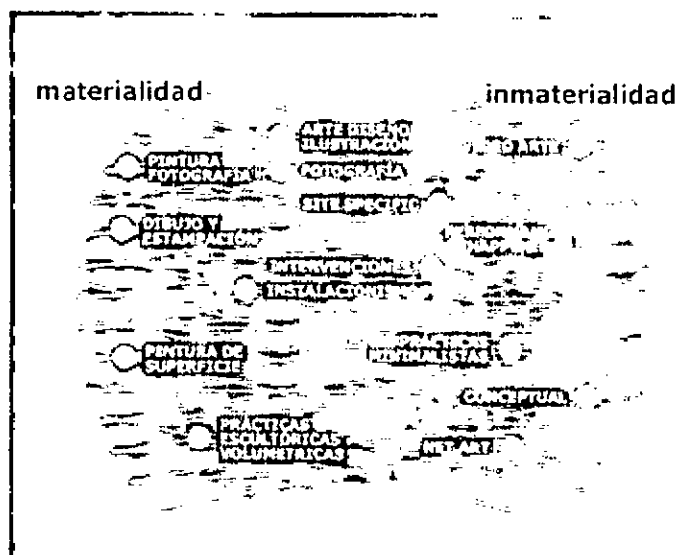
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

concepto de obra artística, y la reflexión que dicha producción requeriría como ejercicio académico crítico.

Como lo muestra el esquema, entre ambos extremos, se hallaría un complejo poliedro que contiene las más diversas prácticas artísticas desarrolladas y continuadas hasta la actualidad. Como es natural, no es posible reducirlas con completitud a un gráfico, siendo éste un mero ejemplo de cómo podría pensarse dicho poliedro.

2. Objetivos

El enfoque de esta nueva asignatura de taller específico, tiene como metas:

1. Desarrollar investigaciones heurísticas sobre el par "materialidad-inmaterialidad" en el campo artístico y sus lindes.
2. Propiciar tanto las dimensiones concretas (y experimentales) de la investigación como sus instancias de reflexión teórica; empleando -en diversos momentos previamente estipulados- métodos de trabajo que prioricen ya sea la búsqueda experimental de la *horizontalidad*¹ del proceso o bien la concentración en la instancia de *verticalidad*² y consecución de obra situada en contexto.
3. Propiciar una reflexión crítica en torno a las prácticas artísticas o próximas a ellas, abordando la llamada "crisis de la relación realidad/representación".

Como objetivos específicos se propone que el alumno:

- Adquiera la capacidad de análisis heurístico de las propuestas y proyectos

¹ Los procesos centrados en la horizontalidad propician búsquedas heurísticas aleatorias y no jerárquicas.

² Las instancias de verticalidad se orientan a producir una síntesis operativa de lo poético, en las que prima el logro o consecución de lo que entendemos social y artísticamente como *obra de arte*.

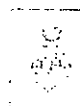

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

artísticos de su autoría.

- Pueda concebir una poética auto-reflexiva y trabajar el/los sentido/s de sus obras dentro de ella.
- Analice críticamente las relaciones de significación y sentido entre las ideas y los objetos estéticos producidos.
- Tome contacto con los saberes implícitos en la producción artística contemporánea, y en la interacción con su respectiva contextualización.
- Interrogue con agudeza productos y prácticas del arte reciente y reflexione sobre ellos a partir de la lectura de las obras y de los discursos paratextuales que entorno a ella se suscitan (críticas, manifiestos, ensayos, etc.).
- Emplee la terminología adecuada para la discusión y crítica de su obra.
- Realice la aproximación a una modalidad particular de construcción de la obra de arte: la que se realiza partiendo de la reflexión sobre los propios intereses, referidos a un contexto histórico, social y artístico determinado.
- Analice los aspectos de la recepción de sus prácticas artísticas, en particular, y del arte, en general, sobre todo en relación al contexto global-local

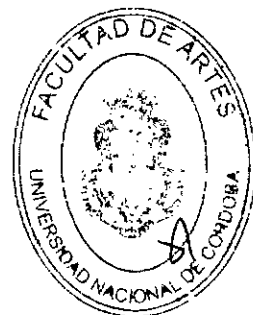
3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1

Contra-representación a partir de la materialidad de base

¿Qué entendemos por el carácter *representacional* del arte o de las obras de arte (visual)? Y en todo caso: ¿dónde y cómo se despliega este arte en una dirección *contra-representacional*? Y, además, ¿por qué razones? Actualmente las posibilidades de la representación no se asientan -como en el pasado- en el régimen de la *ilusión iconográfica* y la *transparencia de lo simbólico*, la *metáfora* y el *signo orgánico*, sino en la complejidad, auto-reflexión, desplazamiento, inflexión, discontinuidad, etc, de lo alegórico, lo metonímico y la ausencia de promesas. En los actuales regímenes representacionales (complejos o avanzados), la conexión tradicional *sujeto-objeto* se vuelve sino impracticable, al menos escurridiza. Podemos acceder al espacio de la representación (utilizarla o analizarla) tan sólo si asumimos su crisis o clausura; si aceptamos el actual déficit de su organización jerárquica (según el orden de lo natural). Los espacios de representación no habrían sido efectivamente clausurados, numerosas obras de arte aún siguen articulándose como representaciones o -al menos en parte- imágenes. No obstante, lo que no puede ya realizarse, es abordar el espacio de representación, sea cual fuere, sin tener en cuenta su dimensión de clausura y su negatividad intrínseca, es decir, ignorando con ingenuidad el saber crítico producido al respecto.

Lo *informe* sobre lo formal; la *materialidad de base* sobre la objetualidad; los aspectos horizontales y sincréticos sobre la verticalidad y la dimensión diacrónica -la Historia del Arte-. Alegoría y montaje, son algunos de los ejes que trabajaremos en esta unidad con la finalidad de abordar una posible línea contra-representacional del

artes visuales

Facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

arte actual. El proceso comienza por una materialidad llevada a un punto radical, dónde las nociones de *forma* y *campesición* se obturan en favor de operaciones experimentales con la materia. Esto librerá, sostenemos, un abanico de potencialidades poéticas que deberán ser guiadas, seleccionadas y sostenidas a lo largo del ciclo de trabajo.

Unidad 2

De la materialidad de base hacia la conceptualización de la poética

Estaríamos en condiciones de afirmar que la exploración de esta dimensión material propiciará la apertura hacia nuevos modelos de trabajo artístico. Por ende, exploraremos en esta segunda unidad, aquellos modos de abordar la práctica artística comprometiendo avances sobre los aspectos constructivos, estructurales, formales y procedimentales de la obra. Necesariamente, las significaciones sobre la materialidad comienzan a adherirse a los objetos y a los procedimientos. De los procesos sobre la materialidad, es posible transitar diversos estadios hacia la inmaterialidad; o, en algunos casos, otorgando nuevas razones poéticas a otras materialidades. Los aspectos auto-reflexivos serán propiciados en esta unidad, ahora en vistas a indagar sobre conceptos tales como la fragmentación, la cita, el simulacro, la ironía, la apropiación. En cuanto a las posibilidades técnicas, se avanzará hacia los límites, a veces difusos, entre la fotografía y la pintura o las artes gráficas. Se propondrán diferentes técnicas de trabajo sobre la selección consciente de las singularidades obtenidas en la unidad 1. Trabajo sobre técnicas, disciplinas y géneros en el contexto de la contemporaneidad de las prácticas artísticas.

El eje conceptual en torno al cual proponemos el ejercicio de la reflexión y la producción se formularía de la siguiente manera: Desde la búsqueda heurística sobre la materia a la selección poético/procedimental.

Unidad 3

Auto-consciencia poética / verticalidad del proceso en contexto

En esta unidad se trabajará sobre las elecciones y configuraciones que se hayan tomado durante el proceso de trabajo. Estos procesos podrán dirigirse hacia la configuración de nuevas estrategias procedimentales, hacia otro grado de inmaterialidad: la performance, el video, el texto, lo auditivo, etc. Sin embargo, en la búsqueda de su manifestación sensible como *obra*, será preciso ajustar el carácter auto-reflexivo para indagar en las intencionalidades autorales o de las obras mismas, y desde allí tomar las decisiones poéticas finales sobre los medios, técnicas, lenguajes, necesarios a su concreción estética.

Se considerarán las relaciones entre objeto y contexto, la apariencia estética y sus posibles interpretaciones. El marco de la recepción: la exposición, los paratextos, las construcción discursiva alrededor de la obra. Las condiciones de posibilidad de las obras en el/los espacio/s.

4. Bibliografía obligatoria:

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Para la unidad 1

BUCHLOH, Benjamin (1993) *Formalism and Historicity: Essays on American and European Art Since 1945* (Cambridge: MIT Press). Traducción castellana *Formalismo e Historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*. (Madrid: Akal, 2004)

FOSTER, Hal (1996) "Who's Afraid of the Neo-Avant-Garde?", en *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century* (Cambridge, MIT Press). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid: Akal, 2001).

HARRISON, Charles & Paul WOOD & Francis FRASCINA (1993) *Modernism in dispute* (New York: The Open University). Traducción castellana (1999) *La modernidad al debate. El arte desde los cuarenta* (Madrid: Akal), pp. 249-259.

SEDOFSKY, Lauren (1996) "Down and dirty", en ArtForum, Summer, 1996 y en catálogo *L'Informe: mode d'emploi*, exposición en Centre Georges Pompidou, Paris, agosto, 1996

OWENS, Craig. (1980) "The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism". En, *October*, Spring 1980 (1ra parte) y Summer 1980 (2da parte). Traducción castellana "El Impulso alegórico: Contribuciones a una teoría de la posmodernidad", en WALLIS, Brian (1984), *Arte después de la modernidad*, ed. Akal, Madrid, 2001.

OWENS, Craig (1987-1991) "From Work to Frame, or, Is There Life After 'The Death of the Author?' En *Beyond Recognition, Representation, Power, and Culture* (Los Angeles: University of California Press, 1991, p. 126. Y en Nittve Lars, Germano Celant, Kate Linker y Craig Owens (1987) *Implosion: Ett Postmodern Perspektiv* (Stockholm: Moderna Museet). Traducción castellana "De la obra al marco o ¿hay vida después de la muerte del autor?", reproducido en *Erguida 5*, Bogotá.

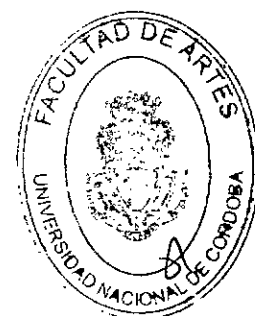
RAMÍREZ, Juan Antonio (2009) *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*. Madrid: Akal.

Para la unidad 2:

CROW, Thomas (1996) *Modern art in the common culture*. Yale University Press. Edición cast.: *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid, Akal, 2002.

PRADA, Juan Martín (2001) "La Crítica al discurso histórico tradicional" en *La Apropiación posmoderna. Arte, Práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad* (Madrid: Fundamentos)

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente (1991) *Teoría del montaje cinematográfico* (Valencia: Filmoteca de la Generalitat Valenciana)

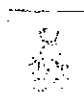

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

WALLIS, Brian (1984) *Modernism: Rethinking Representation* (N.York: Moma). Traducción castellana *Arte Después de la Modernidad* (Madrid: Akal, 2001).

Para la unidad 3:

FOSTER, Hal (1996) *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century* (Cambridge, MITPress). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid: Akal, 2001).

GROYS, Boris (2016). *In the flow*. Edic. Cast. *Arte en flujo*. Trad. Paola Cortes Rocca. Buenos Aires: Caja Negra, 2016.

HALLEY, PETER. "The Crisis in Geometry", en *Art Magazine*, junio 1984. Traducido como «La crisis de la geometría» en el catálogo de la exposición *Peter Halley*, (Madrid: MNCARS), 1992, p41 y ss.

MOXEY, Keith. *Visual time: The image in History*. Duke University Press. Trad. Cast. *El tiempo de lo visual: la imagen en la Historia*. Ander Gondra Aguirre. Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones, 2016.

OBRIST, Hans Ulrich (2014) *Conversaciones con artistas contemporáneos*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

5. Bibliografía ampliada:

BREA, José Luis (1989) *Nuevas Estrategias Alegóricas*. (Madrid: Tecnos)

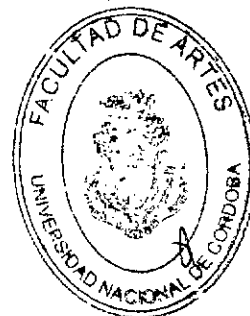
ECO, Umberto (1968) *La struttura assente* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Francesc Serra Cantarell, *La estructura ausente* (Barcelona: Lumen, 1971).

JUNKER, Hans Dieter (1971) "La reducción de la estructura estética: un aspecto del arte actual", en Ehmer et al. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: G.Gilli, 1977) pp.27-76.

MENNA, Filiberto (1975) *La linea analitica dell'arte moderna : le figure e le icone* (Torino: Einaudi). Traducción castellana de Francesc Serra i Cantarell & Joaquim Romaguera i Ramió, *La Opción Analítica en el Arte Moderno. Figuras e iconos*. (Barcelona: Gustavo Gilli, 1977).

6. Propuesta metodológica:

Se dividirá el tiempo de cursado de la materia en 5 ejes metodológicos que se describen en orden decreciente en dedicación horaria: a) Taller: producción en clase sobre las consignas; experimentación, avances heurísticos; b) Análisis de la producción: discusión,

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Colombia

evaluación y auto-evaluación de los procesos de trabajo; c) **Lecturas:** clases teóricas que acompañen la lectura y el debate de la bibliografía obligatoria y ampliada, y de textos propuestos por los mismos estudiantes; d) **Escritura:** Ensayos escriturales que articulen lecturas, análisis y práctica artística; e) **Debate:** Espacio para la invitación de artistas, teóricos, curadores, etc., que puedan comentar, debatir sus propias prácticas y/o las producciones de los estudiantes; este espacio prevé además la posibilidad de visitar exposiciones y talleres.

A lo largo del curso, se indica el trabajo sobre los conceptos y prácticas circunscritos en cada unidad mediante las siguientes herramientas:

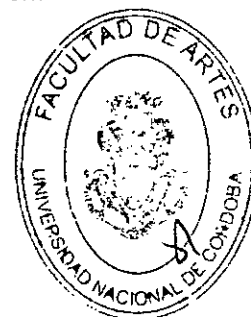
- Lectura y estudio de textos, discursos sobre el arte de tipo crítico y teórico, referidos en bibliografía. Ejercitación escritural sobre las reflexiones poéticas.
- El trabajo de producción artística personal constante y consciente, elaborando conceptualizaciones propias en torno a cada una de estas prácticas y productos.
- El debate crítico sobre los trabajos presentados en clase, donde se requerirá y evaluará la participación activa de todo el grupo. Participación constante en mesas de debates con invitados a discusiones críticas.
- Asistencia y participación en clases teóricas -expositivas- que abordarán tópicos, conceptos o categorías para iniciar una producción artística de carácter auto-consciente.
- Observación y análisis en sesiones de proyección de imágenes de obras de arte visual, principalmente contemporáneas y recientes que problematicen los conceptos analizados.
- La evaluación y autoevaluación de trabajos.
- Los procesos de trabajo serán analizados individualmente en clase.

A continuación resumimos los instructivos de los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad:

Proceso de trabajo de la Unidad 1 (Trabajo Práctico 1 / Parcial 1).

TP1

1. Se comenzará el proceso de trabajo desde la noción de **constricción**: Proponemos iniciar un proceso que indague aspectos de horizontalidad, materialidad de base, *lo informe* (siguiendo el artículo "Bajo y sucio" de L. Sedofsky, el cual será tratado como lectura obligatoria).
2. Se indagarán los alcances de la experimentación con este único material con la finalidad de reflexionar sobre sus posibilidades procedimentales y aspectos de lenguaje. La potencial crítica a cánones estilísticos / académicos será el tópico de avance de esta búsqueda heurística.
3. Se analizarán los aspectos concernientes a las categorías de montaje, alegoría, objetualidad, auto-reflexividad frente al género, estilo, canon.

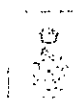

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se evaluará:

- La capacidad de realizar un análisis crítico del proceso en relación a los conceptos, categorías y problemáticas estudiados.
- El resultado de la investigación como proceso heurístico; es decir, en su potencia horizontal de expandirse sobre nuevas posibilidades de trabajo.
- Por lo tanto, lo satisfactorio o no satisfactorio del proceso de experimentación sobre los ejes planteados se determinará en base al grado de autoconciencia sobre lo realizado.
- La puesta en discurso de las vinculaciones conceptuales entre los procesos de trabajo y las lecturas teóricas.
- El resultado completo de esta investigación se evaluará como Trabajo Práctico Nº1.

Nota: El Trabajo tendrá instancias de evaluación parcial, tales como diagnósticos de estado de los procesos; ensayos escriturales; trabajo sobre lecturas. La asistencia a clases dentro del ítem e) Debate, mencionado arriba, será una variable en la evaluación.

Unidad 2

1. Conseguido cierto avance en torno a este ítem heurístico -TP1-, se reflexionará sobre cuáles son los límites de esta restricción; ¿Cómo se articula la praxis -el cuerpo, el uso del tiempo, las herramientas de trabajo, etc.- con las ideas? ¿De qué modo estos procedimientos y lenguajes se proponen como contra-representacionales? Se analizarán los aspectos concernientes a las categorías de montaje, alegoría, objetualidad, auto-reflexividad frente al género, estilo, canon.
2. Realizada esta reflexión, el estudiante deberá tomar decisiones poéticas. ¿Hacia dónde continuar el proceso de trabajo?; ¿Cómo construir el sentido a partir de los significantes obtenidos durante la primera unidad?
3. Los ejes para la indagación serán los conceptos de: Serialización; iteración de elementos; sistemas modulares; autogeneración; sistemas constructivos, etc. El estudiante podrá sugerir algunos otros que considere pertinentes a la problemática planteada.
4. El desarrollo de esta investigación se realizará en materiales y técnicas pertinentes a indagaciones procedimentales rápidas, que no requieran de procesos de elaboración y producción costosos. La Cátedra sugiere: a) Indagar mediante la fotografía; b) Añadir un nuevo material; c) Comenzar un proceso de pintura, dibujo, técnicas gráficas; d) construcciones en materiales maleables como cartón, etc.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se evaluará:

- Lo satisfactorio o no satisfactorio de cada trabajo práctico estará directamente relacionado con: la calidad técnica de los trabajos, la cantidad suficiente de trabajo, la pertinencia entre ideas, procedimientos y resultados finales.
- La capacidad práctica de resolución de problemas surgidos (las ideas deben ser optimizadas a las posibilidades prácticas de realización -aspectos técnicos, materiales, económicos, de tiempo disponible, etc.)
- El proceso estará constantemente expuesto a ser interrogado por el mismo artista y por sus pares.
- La cantidad a evaluar dependerá del grado de profundización con que se aborde el análisis y la realización del proceso y con el proyecto que el estudiante piense realizar. Se evaluará la dedicación y exigencia de cada caso.

Unidad 3:

1. Este trabajo práctica se diseña como una continuación de los anteriores, con vistas hacia la verticalidad. ES decir, se espera de este último avance, una concreción poética como piezas expuestas.
2. Se tendrá en cuenta el espacio expositivo, las condiciones y obstáculos de trabajo, el contexto, los elementos paratextuales que compongan la propuesta.
3. Aquí, el estudiante tendrá una nueva posibilidad de seleccionar nuevos medios para continuar su proceso, teniendo en cuenta los sentidos hacia dónde el trabajo se direcciona.

Se evaluará:

- Los resultados en su formato objetual de piezas expositivas. Se tendrán en cuenta aspectos relacionados al montaje, iluminación y recepción de la obra o serie de obras. Es decir, el resultado del trabajo se evaluará como pieza artística y no en su carácter de ejercitación o experimentación sobre los contenidos.
- Lo satisfactorio o no satisfactorio de cada trabajo práctico estará directamente relacionado con: la calidad técnica de los trabajos, la cantidad suficiente de trabajo, la pertinencia entre ideas, procedimientos y resultados finales.
- La capacidad práctica de resolución de problemas surgidos (las ideas deben ser optimizadas a las posibilidades prácticas de realización -aspectos técnicos, materiales, económicos, de tiempo disponible, etc.)
- El proceso estará constantemente expuesto a ser interrogado por el

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

mismo productor y por sus pares.

7. Evaluación

Las evaluaciones estarán referidas al dominio del contenido y las prácticas de cada unidad. Las pautas generales serán:

- Claridad, rigurosidad y coherencia conceptual (se espera del alumno un nivel correspondiente a un cuarto año de una Licenciatura universitaria).
- Interés demostrado y cultivado por aspectos vinculados al saber especializado acerca de la actividad artística.
- Autonomía en el proceso de exploración y búsqueda de datos.
- Creatividad en el desarrollo y en el proceso de la práctica artística.
- Puntualidad en la fecha prevista de presentación (a convenir en clase con el docente).
- Capacidad de síntesis, claridad conceptual, redacción y ortografía en escritos. La evaluación se organizará en las siguientes etapas:

Unidad N°1:

- Evaluación Procesos de Trabajo Práctico 1 y parciales. Hasta la fecha del turno de exámenes de mayo.

Unidad N°2:

- Evaluación Procesos de Trabajo Práctico 2 y parciales. Hasta la primer semana de clases del segundo semestre.

Unidad N°3:

- Evaluación Procesos de Trabajo Práctico 3 y parciales. Hasta la última semana de clases.

8. Requisitos para promoción y regularidad

Requisitos de Promoción:

- Contar con el **80%** de la asistencia a clase. Se consideran obligatorias las clases teóricas y las presentaciones de trabajos prácticos.
- Tener el **100%** de los Procesos de trabajo, aprobados con 7 o más. Haber entregado los trabajos en las fechas estipuladas por la cátedra.

Requisitos para la regularidad:

- Contar con el **80%** de asistencia a las clases obligatorias: Teóricos y entrega de trabajos prácticos.
- Tener el **100%** de los Procesos de trabajo entregados y aprobados con nota de

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4 a 6 puntos.

- Se prevén fechas de recuperatorio para las dos evaluaciones finales (parciales).

Examen del alumno regular y libre

Será obligatorio rendir la materia con la totalidad de procesos de trabajo prácticos y parciales solicitados en este programa.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

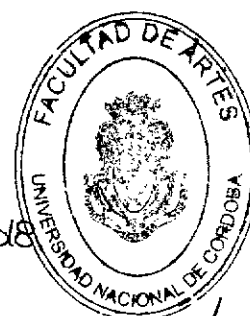

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

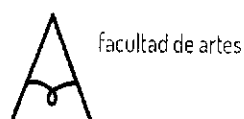
Unidad I		Unidad II		Unidad III	
TP N° 1	Parcial 1	TP N° 2	Parcial 2	TP N° 3	Parcial 3
Exploración del eje horizontal	Texto auto-crítico sobre	Proceso de registro fotográfico	Ensayo fotográfico y audiovisual	Hacia la exploración del eje vertical	Exposición y realización de texto crítico de la producción anual
Operaciones heurísticas		Iluminación y toma		Contextualización del proceso artístico	
Trabajo con un único material		Video. Preproducción / Producción Postproducción		Operaciones estratégicas de montaje en función del espacio de recepción.	
Máxima materialidad					
Marzo/Abril	Abril	Mayo/junio	Julio/Agosto	Set/Octub.	Noviembre

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018

HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: Procesos de Producción y Análisis I Escultura.

Año Curricular: 3º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Liliana Di Negro.

Prof. Asistente: Judhit Mori.

Distribución Horaria

Turno único: miércoles de 9 a 14.

viernes de 9 a 12.

Atención de alumnos: miércoles 14 a 16.

PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN

El presente programa fue pensado teniendo en cuenta los contenidos desarrollados "Escultura I y II". Permitiendo hacer consiente sus producciones encuadrando dichas experiencias en categoría u estrategias de configuración como son la representación, presentación recuperándolas para dar lugar a las categorías de señalamiento e Instalación. Así mismo se tiene en cuenta los contenidos básicos del plan 2014 vigente. Es importante desarrollar estrategias de aprendizaje que lleven a plantearse problemas, buscar soluciones, propiciar un pensamiento crítico.

Abordar una idea y su posterior materialización otorgando la máxima atención a todas las dimensiones, tarea primordial para esta etapa de formación en la escultura permitiendo un desarrollo del alumno en lo conceptual, técnico y formal.

El aprendizaje se realizará en la interacción de teoría y práctica, para asegurar la transferencia a la producción y al análisis crítico, de los conceptos manejados, y posibilitar la construcción de nuevos conocimientos en el trabajo de taller, dando lugar a los aportes creativos de los alumnos y a sus inquietudes.

El trabajo con materiales no convencionales implica no solo un desafío técnico, formal sino también a nivel simbólico. Permitiendo la concreción de obras enmarcadas en el arte contemporáneo.

Este tipo de trabajo con los materiales contribuye al entrenamiento para la práctica profesional mencionada al principio y con ella se relacionan también los contenidos y los trabajos prácticos referidos a las relaciones de la obra con su entorno.

Por otra parte, posibilitará la comprensión de cómo cada propuesta arraiga en profundos cuestionamientos y posicionamientos a cerca de la realidad en general y de la

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

entidad del arte y de la escultura en particular, y una visión del mundo, descartando la gratuidad de las soluciones plásticas y contribuyendo de esta manera al establecimiento de un contacto íntimo con la propia producción.

La asignatura está encaminada a potenciar las capacidades de percepción, sensibilización y creatividad mediante el conocimiento que proporciona el método y la experimentación (saber ver) y por otro lado mediante la praxis escultórica (conocimiento y correcto empleo de los materiales).¹

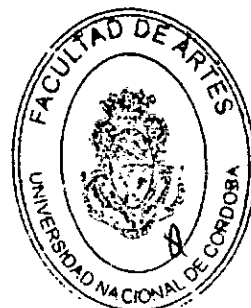
PROPOSITOS.

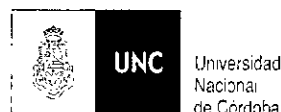
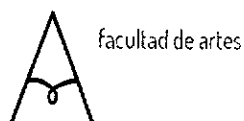
- Proveer los elementos conceptuales y técnicos para la comprensión y desarrollo de los procesos de análisis de una realidad tangible, como principio básico en el trabajo tridimensional entendiéndolo como instrumento fundamental para una práctica creativa de la escultura.
- Analizar conceptos y principios sobre arte de cuerpo, representación, presentación y señalamiento.
- Introducir al alumno en la conceptualización compositiva de la Instalación.
- Fomentar la sensibilización perceptiva en el proceso de materialización de la obra y la capacidad creativa en la utilización del lenguaje de las prácticas contemporáneas.
- Promover el uso de herramientas y maquinarias teniendo en cuenta las reglas de seguridad para la utilización de los mismos.

OBJETIVOS GENERAL.

- Desarrollar el sentido crítico y reflexivo en el proceso personal.
- Formular a partir de un marco teórico una idea acorde con la práctica.
- Desarrollar diferentes vías de materializar ideas.

¹ Karel Kosik, se puede entender las operaciones sensitivas no como una práctica pura, sino mas bien como un ensamble de la dimensión cognitiva intelectual con la práctica, por lo cual el arte no es solo un "saber hacer" (tekne) sino un conocer haciendo, es decir un "hacer conciente".

- Adquirir el vocabulario específico de la materia.
- Conocer las características de los materiales y sus posibilidades expresivas.
- Manejar adecuadamente cada uno de los útiles que intervienen en las distintas técnicas y equipamiento del taller.

UNIDAD I

TEMAS:

- Enfoques a cerca del cuerpo en la escultura contemporánea.
- Estrategias de configuración: representación y presentación.
- Enfoques del cuerpo abordados por la escultura contemporánea.

CONTENIDOS

- La escultura y la fotografía. Experimentación con nuevos materiales látex, caucho, alginato, cola de pescado, poliuretano flexible etc.

ACTIVIDADES

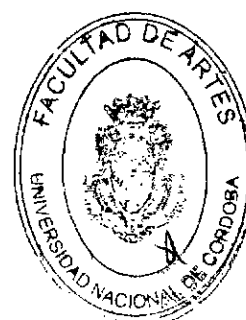
- Trabajo práctico N°1: A partir de un registro fotográfico de distintas partes del cuerpo elaboro un proyecto de obra.
- Experimentación con materiales de acuerdo a la necesidad del proyecto.
- Trabajo práctico N°3: Desarrollo de un proyecto incorporando a la fotografía en la construcción de un objeto u espacio.
- Parcial N°1 Montaje del práctico 1 y 3.

UNIDAD II

TEMA: Señalamiento. Prácticas y poéticas. Land Art.

CONTENIDOS

- Estrategias de configuración: representación, presentación y señalamiento.
- Proceso, proyecto y puesta. Lo privado y lo público.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°5: Desarrollo de un proyecto abordando como estrategia de configuración al señalamiento.
- Trabajo práctico N° 6: Materialización del TP N°5.

SEMINARIO TÉCNICO.

Desarrollo en las unidades I y II.

TEMA: Laboratorio de experimentación con materiales y técnicas: Latex, caucho, cola de pescado, alginato, poliuretano flexible etc.

CONTENIDOS

- Característica de los materiales y formas de trabajo.
- Construcción de moldes para los distintos materiales.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N° 2: Realización de calcos de piel, confección de mascarás y postizos con técnicas para lograr hiper realismo en el acabado de las piezas.
- Trabajo práctico N° 4: Experimentación con distintas técnica de endurecimiento y transparencias en telas para lograr volumen.

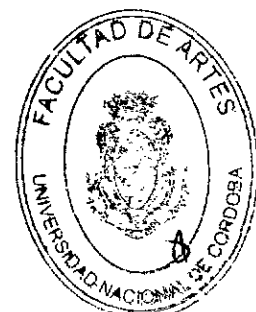
Desarrollo en unidad III.

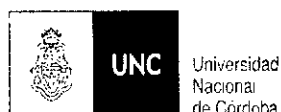
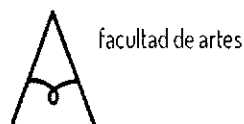
TEMA: Técnica de resina y soldadura.

CONTENIDOS

- Resina: Laminado, transparencias, inclusión de objetos y vaciados con carga.
- Soldadura: costura, textura y construcción.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°7: Realización de pruebas con resina en sus distintas formas de trabajo.
- Trabajo práctico N°8: Construcción de un objeto u estructura con la técnica de soldadura.

UNIDAD III

TEMA: Instalación.

CONTENIDOS

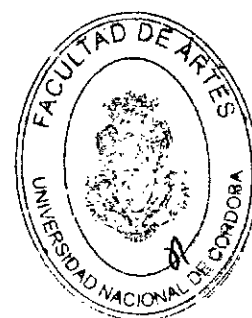
- Proyecto y espacio expositivo.
- Adecuación entre procedimientos técnicos y poéticos.
- Experimentación en materiales y medios.

ACTIVIDADES

- Parcial 2: Proceso, proyecto y puesta de una Instalación.

Metodología

- Enseñanza personalizada. Los alumnos se dividen en comisiones a cargo del docente titular y jefes de trabajos prácticos. Los ayudantes alumnos y adscriptos irán rotando en las comisiones con el objetivo de observar variedad de enfoques en la implementación de los prácticos. Participando en reuniones de cátedra y evaluaciones como parte de su formación.
- Plantear la necesidad de generar un clima para la realización de las producciones.
- Dejar cierta capacidad de maniobra y de movilidad que permita mirar, ver y sentir.
- Dictado de clases teóricas sobre los contenidos de cada unidad con diapositivas o material digital.
- El docente proveerá de un apunte de cátedra sobre los contenidos de cada unidad y medidas de seguridad para el uso del taller, materiales para cada técnica, herramientas y maquinarias.
- Se proveerá asistencia técnica en el uso de las herramientas, materiales y maquinarias.
- Seguimiento y asesoramiento en procesos personales.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Evaluación

- Se evaluará la capacidad de aprendizaje del alumno desde la perspectiva de una evaluación formativa de carácter continuo: se partirá de una evaluación inicial, se evaluará la coherencia el método de aprendizaje y la capacidad auto evaluativa.

Criterios de evaluación:

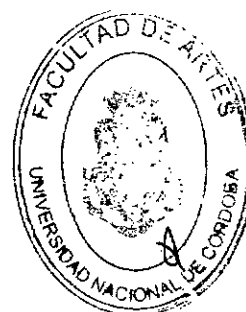
- Se evaluará el proceso global seguido para el desarrollo y elaboración de la propuesta escultórica, y no el mero resultado final.
- Planteamiento inicial, adecuación de la idea al ejercicio propuesto.
- Manejo de procesos, procedimientos y materiales para la realización de la propuesta Escultórica.
- El resultado final del proyecto escultórico. Resolución técnica y creativa. Coherencia del lenguaje con la técnica.
- Comprensión de los conceptos desarrollados.
- Grado de comprensión del compromiso asumido en el proceso de aprendizaje.

Prácticos-Parciales.

- Promoción, el alumno deberá tener el 80% de asistencia a clases y el 100% de los trabajos prácticos y parciales aprobados con seis o más de seis siempre que el promedio final sea igual o mayor que siete. Se puede recuperar 3 (tres) prácticos y 1 (un) parcial.
- Regularidad, el alumno deberá tener el 80% de asistencia a clases, el 100% de los trabajos prácticos y parciales entregados y el 80% de los trabajos prácticos y parciales aprobados con cuatro o más de cuatro.

Examen Libre

- El examen bajo la condición de alumnos libres, se hará sobre el total de los contenidos y condiciones del programa pautado inicialmente por la cátedra se aconseja hacer consulta previo al examen. En dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda práctica.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Requisitos para el cursado de la materia.

- Deberán tener las materias correlativas (1° año completo 8,9, 10, 13, 14 y 15) aprobadas para cursar en carácter de alumno promocional.
- Deberán tener las materias correlativas (1° año completo 8, 9, 10, 13, 14 y 15) regularizadas para cursar en carácter de alumno regular.
- Los alumnos deberán aportar los materiales, herramientas y elementos de seguridad solicitados por el docente para cada práctico.

Cronograma tentativo.

UNIDAD I

MARZO

- Clase 1: Presentación de la materia y del equipo docente.
- Clase 2: Desarrollo de unidad I clase teórico-práctico N° 1
- Clase 3: TP N°1 elaboración del proyecto.
- Clase 4: TP N° 2 laboratorio de nuevos materiales.

ABRIL

- Clase 5, 7, 9: TP N°1.
- Clase 6, 8, 10 y 12: TP N°2.

ABRIL/MAYO

- Clase 11, 13, 15, 17: TP N°3
- Clase 14, 16, 18: TP N°4

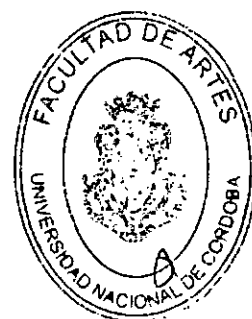
JUNIO

UNIDAD II

- Clase 19: Presentación de la unidad y TP N°5 Proyecto
- Clase 20 TP N°5
- Clase 21, 22, 23: TP N°6 Materialización del proyecto.
- Clase 24: Evaluación de TP 2 Y 4
- Clase 25: PARCIAL 1
- Clase 26: Evaluación TP N° 5 Y 6.
- Clase 27: RECUPERATORIO de Parcial 1

JULIO

- Clase 28: Recuperación de TP N° 2, 4, 5 y 6.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD III

- **Clase 29:** Presentación de la unidad clase teórico-práctico.
- **Clase 30:** SEMINARIO DE RESINA.

AGOSTO

- Clase 31 y 33: Elaboración del proyecto.
- Clase 32, 34, 36, 37, 38, 39 y 40: SEMINARIO DE RESINA. TP N°7
- Clase 35: EVAL. PROYECTO.

SEPTIEMBRE/ OCTUBRE

- Clase 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 49: SEMINARIO DE SOLDADURA. TP N°8

OCTUBRE/NOVIEMBRE

- Clase 50, 51, 52 y 53 materialización del proyecto.
- Clase 54: Evaluación TP N° 7 y 8
- Clase 55: Parcial 2
- Clase 56: Recuperatorios de los TP N° 7 y 8.
- Clase 57: Firma de libretas.

Bibliografía

Bibliografía de lectura obligatoria.

En apunte de cátedra se incluyen textos de los siguientes autores.

Unidad N°1

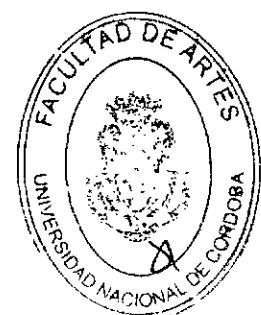
- **Alonso, Rodrigo.** Curador. **Sistemas, Acciones y Procesos.**
- **Mauleón, Mau.** "La experiencia de los límites" Colección Formas Plásticas. Universidad Politécnica de Valencia.

Unidad N°2

- **Marchán Fiz, Simón.** "Del arte objetual al arte de concepto".

Unidad N°3

- **Larrañaga, Josu.** "Instalaciones" Ed. Nerea.
- **Marchán Fiz, Simón.** "Del arte objetual al arte de concepto"

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía complementaria.

- Oliveras, Elena "Estéticas de lo extremo"
- Richard, Nelly. Diálogos Latinoamericanos en las fronteras del arte.

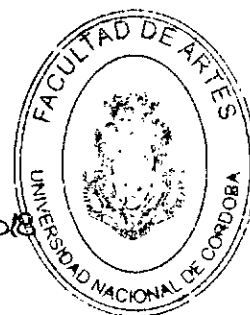
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lita Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Departamento de Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS I. GRABADO

Año Curricular: 3° año de la carrera

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Eduardo César Quintana**

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Agustín Begueri

Andrés Bongiovanni

Distribución Horaria

Turno único: Lunes 12 a 18 hs. Miércoles 9 a 13 hs.

Facebook Grupo: G2017 . F.A. U.N.C

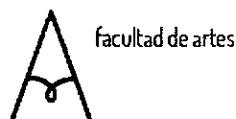
Horario de consulta: Lunes de 18 a 19 hs. Miércoles de 13 a 14 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El grabado surge en Europa, el valor mediático y el poder expresivo le son propios, integrados en la industria y en el comercio, por la importancia de cambio o de mercado. Antes del siglo XIV, la iglesia lo utilizó como medio de propagación y de fijación icónica, las fuentes históricas al final de ese siglo, confirman la venta de estampas religiosas, paisajes y barajas xilográficas. La imprenta con la era Gutenberg y hasta el final de la Edad Media pone a la Europa de los siglos XIV y XV, tensión e inestabilidad en donde el grabado, como

paralelismo se desarrolla en la transformación social, económica e ideológica, que implica la entrada al Renacimiento.

Desde el hecho histórico, el grabado aparece con criterios que son vigentes, como instrumento técnico, instrumento de comunicación e instrumento artístico.

El grabado, desde que entra a formar parte del proceso de la edición impresa, se convierte en un medio comunicativo de destinatario colectivo. De ahí, que lo debemos considerar dentro del ámbito de la comunicación, y a partir del siglo XV, formando parte de los media.

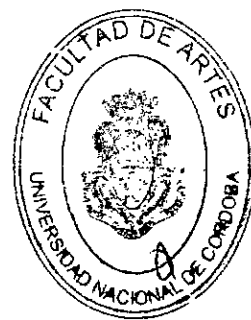
El grabado y la imprenta, comportan en si mismos un hecho social y de sociabilización, es donde la obra gráfica refleja la capacidad del hombre para transmitir, belleza, sensaciones y sentimientos. Sus formas se adaptaron a las corrientes plásticas de cada momento histórico, y de toda implicación personal, en donde el artista es consciente, de que el nivel de iconicidad depende del grado de realismo y en la coincidencia o similitud reside su efectividad.

Los comienzos del siglo XX, la fotografía libera totalmente al grabado de la sumisión de la reproducción, a la ilustración y a la industria editorial, en esta época de transición de avances científicos y cambios sociales, es cuando la obra gráfica adquiere de pleno status, dentro de las artes plásticas. El original múltiple, a través de sus técnicas y procedimientos, se convierte en un hecho lingüístico comunicativo de primer orden en manos de sus creadores.

El ser ontológico y material de la obra gráfica con medios tecnológicos, mecánicos y electrónicos, constituyen en ésta cátedra, una lectura unificada y de vital importancia en los contenidos a desarrollar, para que nuestros alumnos artistas puedan utilizarlos para acercarse al gran público y hacerlo partícipe de las transformaciones plásticas y sociales.

2- Objetivos generales:

- Investigar el rol del grabado en el desarrollo histórico y lenguaje del arte.
- Conceptualizar el grabado y su función en la sociedad como paradigma de la gráfica actual, en el arte moderno y post moderno.
- Analizar la obra gráfica de artistas representativos en el arte contemporáneo.
- Valorar las producciones gráficas propias como las ajenas.
- Incorporar los productos no tóxicos en el aula taller, en un marco institucional que comprometa a docente, alumnos y a la propia facultad.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Concientizar sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el desarrollo del trabajo áulico.
- Adquirir hábitos de orden, limpieza y cooperación en el trabajo individual como el grupal.
- Cumplir en tiempo y forma con la presentación de los contenidos desarrollados por la cátedra para su evaluación.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

3.1 Núcleo temático 1: "El Grabado en el contexto del arte contemporáneo"

El Grabado menos-tóxico

Carácter. Teórico

El grabado como construcción, procedimientos y teoría en el texto gráfico.

Modos de producción y relación del grabado actual con el signo visual en la obra gráfica.

Redefinición del grabado a partir de los movimientos de vanguardia.

Desarrollo del Grabado en la transición moderno - pos-moderno.

Aportes del grabado a través de artistas argentinos y latinoamericanos en el desarrollo del arte contemporáneo.

El grabado menos tóxico, aspectos técnicos y conceptuales. Grabado en filme polímero.

Nuevas tecnologías, soportes en la impresión y experimentación de la gráfica contemporánea.

Objetivos Específicos:

- Investigar el rol del Grabado en el desarrollo histórico del arte.
- Conceptualizar el Grabado en el contexto del arte contemporáneo.
- Incorporar conceptos de hibridación y gráfica expandida.
- Identificar la relación imagen-texto en producciones gráficas y en la obra de artistas representativos.
- Conocer los nuevos materiales para la práctica del grabado menos tóxico
- Concientizar sobre la importancia del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el aula Taller.
- Continuar el proceso de integración entre las cualidades expresivas del Grabado y el modo propio de expresión.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Lograr hábitos de trabajo que afiancen el desarrollo de la producción artística.
- Analizar distintas alternativas en el proceso de grabado e impresión.

Bibliografía

- ACASO MARIA. El lenguaje visual. Editorial Paidós Ibérica. Año 2009.
- Apunte de la Cátedra. Procesos de Producción y Análisis I. Grabado. Año 2016.
- BATTISTOZZI ANA MARIA. . Variaciones del sueño ilustrado. KIRIN / Diderótica / Una apreciación de Denis Diderot. Suplemento N° Revista de Cultura. Clarín. Año 2016.
- BOEGH HENRIK. Manual de Manual de Grabado en Hueco. No Tóxico. Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix. Año 2004.
- DANTO ARTHUR. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Editorial Paidós. Buenos Aires. Año 2002.
- DONDIS D. La sintaxis de la Imagen. Editorial Gustavo Gili. SA. Barcelona. España. Año 1990.
- KEPES, G. El Lenguaje de la Visión. Ediciones Infinito. Año 1976.
- LÓPEZ ANAYA JORGE. El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo. Emecé Arte. Año 2007.
- MARTINEZ MORO JUAN. Un ensayo sobre el Grabado, a comienzos del siglo XXI. Editorial Creática. Año 2008.
- MATINEZ MORO, JUAN. La Ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Editorial Trea. S.L. Año 2007.
- MULLER- BROCKAMM JOSEF. Historia de la comunicación visual. Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona. España. Año 1988.

3.2 Núcleo temático 2: "Profundizando en la matriz"

Grabado en hueco

Carácter: teórico/ práctico

Diferenciación entre técnicas directas e indirectas.

Manera negra o mezzotinta, técnica calcográfica directa. El graneado de la plancha y las distintas formas de lograr medias tintas. El correcto uso de las herramientas adecuadas y sistemas alternativos para el graneado. Confección de matrices en distintos soportes: hierro, aluminio, alto impacto. El traspaso de la imagen, la importancia de la línea y la mordida adecuada. El punto y el valor como elementos estructurales en la realización de la imagen. Los mordientes en el nivel de definición de la imagen y los metales que determinan el grado de dilución. La estampación y la importancia del entintado.

El barniz blando, transferencia del dibujo sobre la plancha. El modo de grabar las texturas, la aplicación del barniz y la impresión de texturas. El mordido de la plancha con distintos mordientes según los metales. Estampación, la importancia de la limpieza de la matriz y papeles.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El entintado intaglio, puzzle o método de Munch, a la poupée, sobreimpresión. Entintados simultáneos, veladuras.

Método de registro, la importancia del papel, la numeración y el límite del tiraje.

Un nuevo mundo dentro del universo del grabado. Matrices con libertad de ejecución y con métodos no convencionales, con procesos aditivos y experimentación con nuevos soportes.

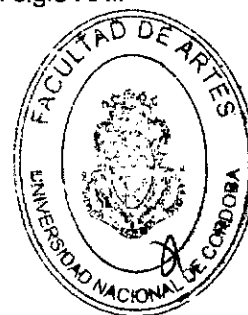
Las firmas, las inscripciones, las marcas y la certificación.

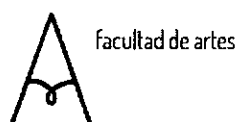
Objetivos específicos:

- Elaborar propuestas personales a partir de ejes temáticos.
- Realizar un análisis escrito sobre la producción individual
- Experimentar las técnicas sugeridas por la cátedra
- Producir técnicas mixtas en huecograbado.
- Incorporar lo menos tóxico en las prácticas de taller.
- Utilizar variados procedimientos técnicos y soportes en función al desarrollo del proceso individual
- Analizar la obra gráfica de artistas representativos.
- Distinguir las cualidades que identifican a cada una de los procedimientos practicados.
- Afianzar conocimientos técnicos del huecograbado
- Aprender el léxico técnico apropiado
- Imprimir pruebas de estado.
- Garantizar un tiraje mínimo homogéneo.
- Redefinir la obra en el proceso de impresión.
- Asumir la experimentación como característica propia de la gráfica contemporánea
- Crear hábitos de orden e higiene en el taller.

Bibliografía

- Apunte de la Cátedra .Procesos de Producción y Análisis I. Grabado. Año 2016.
- BETH GRABOWSKI - BILL FLICK El Grabado y Técnicas de Impresión. Editorial Blume. Año 2009.
- CASANEGRA MERCEDES - ALMADA ADRIANA. Matilde Marín De Natura (Zona Alterada). Catálogo Institucional Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires. Año 2006.
- CASTAGNA RODOLFO. El Aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor de América Latina. Año 1968.
- CHAMBERLAIN WALTER. Manual de Aguafuerte y Grabado. Ediciones Hermann Blume. Año 1995.
- D ARCY HUGHES ANN – VERNON-MORRIS HEBER. La Impresión como Arte. Editorial Blume. Año 2009.
- DAWSON JOHN. Guía completa del grabado e Impresión. Editorial. Blume. Año 1996
- MARTINEZ MORO JUAN. Un ensayo sobre el Grabado, a comienzos del siglo XXI. Editorial Creática. Año 2008.

- MORENO VILLAFUERTE RICARDO - MIRANDA ADRIANA. "Ampliación del campo gráfico artístico-técnicas de grabado sobre alto impacto". Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. (Bibliografía de cátedra). Año 2002.

Núcleo temático 3. "Incorporando lo menos tóxico"

Grabado en Hueco. Film polímero

Carácter: teórico/ práctico

La importancia de las potencialidades artísticas del hueco grabado en el filme polímero, como un nuevo recurso en la gráfica actual.

La tecnología no contaminante y los nuevos materiales producidos por la industria, en una visión general de las prácticas de impresión contemporáneas.

Los nuevos modos de impresión, campo dinámico y cambiante de la discusión técnica, dentro del contexto más vasto de la práctica artística.

Los procesos digitales, que existen con el fin de hacer realidad una idea de la creación artística, el "como" y el "porque" del concepto de matriz generativa.

Los métodos digitales y sus características visuales e iconográficas como proceso visible y parte de la obra gráfica.

El código informático y la propia matriz, imagen fotográfica, conjunto de datos visuales: películas gráficas y las tramas por pixeles en la formación del color o el tono.

La creación de la impresión digital con sus etapas básicas: la entrada, la manipulación de la imagen y la producción.

El boceto y el soporte, laminados, positivos y mecánicos.

Las soluciones, diversas formas de preparación. Limpieza y conservación de la plancha.

La técnica gráfica realizada teniendo en cuenta la seguridad y limpieza del aula taller.

Objetivos Específicos

- Incorporar el grabado en film polímero en la enseñanza.
- Generar conciencia sobre la necesidad de incorporar nuevos materiales menos tóxicos
- Introducir conocimientos de la gráfica digital
- Analizar la posibilidad de reemplazar los materiales nocivos para la salud sin empobrecer o desvirtuar las características técnicas y expresivas del grabado.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Adquirir conocimientos acerca de la difusión del cuidado y conservación del medio ambiente.
- Lograr que el alumno adquiera políticas de sustentabilidad que le permitan conocer el nivel de toxicidad de cada producto.
- Conocer el funcionamiento del film polímero.
- Investigar las cualidades técnicas y expresivas utilizando tanto los recursos artesanales como digitales para la realización de fotograbados.
- Comparar las cualidades técnicas y expresivas en relación a los procesos tradicionales.
- Elaborar propuestas personales

Bibliografía

- BOEGH HENRIK. Manual de Manual de Grabado en Hueco. No Tóxico. Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix. Año 2004.
- FIGUERAS FERRER EVA / PÉREZ MORALES ISABEL. La Manipulación segura de productos químicos en Grabado. Editorial Universidad de Barcelona. Año 2008
- FIGUERAS FERRER EVA. Grabado No Tóxico, nuevos procedimientos y materiales. Editorial Universidad de Barcelona. Año 2004.
- HOWARD KEITH. Non-toxic Intaglio Printmaking, Printmaking Resources, Editorial Alberta, Canada. Año 1998.
- HOWARD KEITH. The Contemporary Printmaker, Intaglio Type & Acrylic Resist Etching, Write-Cross Press, New York, Año 2003.
- PETTERSON JAN. Photogravure a Research, with additive notes thoughts on the process, Hannevik & Sunday, Bergen, Noruega. Año 2000.

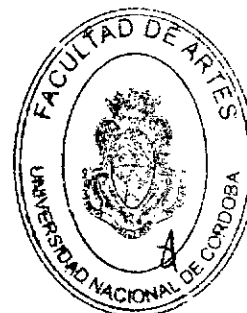
3.4 Núcleo temático 4: "Definiendo relieves"

Cromoxilografía. Taco perdido

Carácter teórico/ práctico

Definición de obra gráfica y clasificación de las técnicas y procedimientos. Técnicas de relieve.

La xilografía y su influencia en el arte occidental. Materiales y distintos soportes, para la realización de la matriz. Herramientas para cortes e incisiones, creando el tipo de línea o marcas deseadas. El boceto y el desbaste, adecuando el uso de planos, tramas y texturas en la composición de la imagen. La obra gráfica y su culminación, a través de la creación de un proceso de valores y colores en la impresión seriada.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La cromoxilografía, desarrollo de la técnica. Preparación de las distintas matrices por color. Tipos de registro. La impresión por superposición y la preparación de las tintas para lograr la transparencia deseada.

La cromoxilografía a taco perdido. Desarrollo técnico y experimentación.

Diversos soportes para la impresión de la técnica y la realización del mural en el espacio público. Aspectos relacionados con la edición, la numeración, la autenticación, el peritaje y la conservación de la obra gráfica.

Objetivos Específicos:

- Integrar contenidos de asignaturas anteriores
- Realizar bocetos proyectuales.
- Aprender a usar correctamente las herramientas y materiales para el grabado en relieve.
- Conocer los diferentes pasos en el proceso de grabado e impresión en relieve.
- Experimentar diferentes soportes
- Emplear el color como elemento estructural de la imagen
- Analizar el desarrollo histórico de la xilografía y sus aportes al arte y la cultura
- Valorar la práctica xilografía en el contexto actual
- Concientizar sobre los aportes de este procedimiento a los movimientos de vanguardia
- Estudiar la obra de los artistas más significativos.
- Asumir la máxima responsabilidad en las actividades de taller.
- Indagar las posibilidades artísticas y la inserción en nuestro medio.

Bibliografía

- Apunte de la Cátedra. Procesos de Producción y Análisis I. Grabado. Año 2016.
- DAWSON JOHN. Guía completa del grabado e Impresión. Editorial Blume. Año 1996.
- ESCHER M. M. Escher y sus contemporáneos, catálogo. Instituto Nacional de Bellas Artes, México DF. Año 2011.
- LOPEZ ANAYA, Fernando. El grabado en Color. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Año 1975.
- MARÍN MATILDE. Catálogo Discursos Gráficos Obras de grabadores que marcaron rumbos entre 1960 y 1990. Fundación OSDE. Año 2012.
- MATINEZ MORO, JUAN. La Ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Editorial Trea. S.L. Año 2004.
- PICASSO PABLO. Obra Gráfica. Editorial G. Gilli. SA. Barcelona. España. Año 1989

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3.5 Núcleo temático 5: "Generando proyectos"

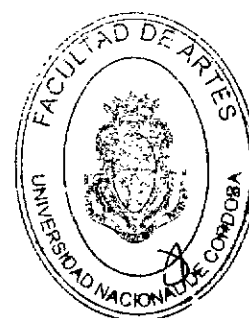
Carácter teórico/práctico

Elaborar un proyecto con una nueva estética gráfico-plástico, incorporando y jerarquizando nuevos lenguajes entre los que se destacan la xilopeгатina. Este proyecto educativo está relacionado con las artes visuales y la cultura visual, para reivindicar la importancia que tiene proyectar desde una unidad didáctica, para los nuevos docentes que hagan rizoma. La imagen digital, la infografía, técnicas mixtas como nuevos recursos que revalidan la importancia de la imagen visual de gran formato y de creación del soporte gráfico en el imaginario colectivo, como obra única.

La obra grupal temática como discurso, validación creativa en el desarrollo urbanístico de la relación del grabado con el medio ambiente. Transferencia de las producciones artísticas a diferentes contextos, espacio público, espacio edilicio. Vinculados a la realidad productiva.

Objetivos específicos

- Lograr aspectos parciales o totales pero significativos del proyecto grupal de los alumnos de acuerdo a los contenidos a desarrollar propuestos por la cátedra.
- Enunciar diferentes etapas y fases del trabajo
- Plantear si existen problemas técnicos y de interacción personal como proceso cognitivo y de metodología de la propuesta.
- Obtener resultados ideales por medio de los aprendizajes correspondientes a cada grupo de trabajo, con capacidades desarrolladas para las técnicas gráficas
- Analizar sugerencias sobre tamaños, materiales, costos, procesos de elaboración y valores estéticos.
- Incentivar los procesos de creatividad y productividad.
- Proponer términos organizativos, en etapas o en actividades del proyecto.
- Lograr nuevas aperturas en la interpretación de la obra gráfica, por medio de la reflexión teórica, de autores actuales.
- Analizar desde la relación histórica y contemporánea de la estética y la plástica moderna, el grabado y su inserción en el medio.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Entender la producción artística como un lugar crítico que permite articular procesos de formación en la educación, a través de autores de mentes múltiples en la aplicación del arte más reciente
- Valorar la importancia de la gráfica como imagen visual en nuestra cultura.
- Generar compromiso en la actividad grupal produciendo obras colectivas de gran formato

Bibliografía

- BENJAMÍN WALTER. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Publicado en Benjamín, Walter Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires. Año 1989.
- BERGER JOHN. Modos de ver. Editorial Gustavo Gilli, SA. Barcelona. España. Año 2000.
- BRUNER JEROME. Actos de Significado, Mas allá de la revolución cognitiva. Alianza Editorial, S.A. Año 1999.
- DONDIS D. La sintaxis de la Imagen. Editorial Gustavo Gilli.SA. Barcelona. España. Año 1990.
- GADAMER HANS GEORG La actualidad de lo bello El arte como juego, símbolo y fiesta Paidós/ I.C.E.-U.A.B. Año 1991.
- LÓPEZ ANAYA JORGE. El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo. Emecé Arte. Año 2007.
- MARTINEZ MORO JUAN. El grabado como paradigma en el arte contemporáneo. Cultura Visual. Revista do Curso de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes. Universidad Federal de Bahía, Brasil, pp. 41-54 ISSN: 1516-893X. Año 2000.
- MATINEZ MORO, JUAN. La Ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Editorial Trea. S.L. Año 2004.

4- Bibliografía ampliatoria

- CRUJERA ALFONSO. Manual de Grabado en Hueco Electrolítico. No Tóxico. Autor – Editor. Año 2009.
- GOYA FRANCISCO. Los Caprichos. Dover Publications. Año 1970.
- HERBERT READ. Arte y alienación. Zahar, Editores. Año 1968.
- KEPES GEORGY. El Lenguaje de la Visión. Ediciones Infinito. Año 1976.
- NELLY RICHARD. Diálogos Latinoamericanos en las Fronteras del Arte, Leonor Arfuch, Ticio Escobar, Andrea Giunta, Colección Pensamiento Visual. Año 2014.
- TATARKIEWICZ WLADYSLAW. Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis y experiencia estética. Editorial Tecnos. Año 2004.

5- Metodología

Los alumnos realizarán actividades de análisis y reflexión en relación a las producciones que integran y representan el patrimonio visual local, regional y universal, con el objeto de

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

comprender la situación actual del grabado, su redefinición a lo largo de la historia y como concepto ampliado en la actualidad.

A partir del material teórico brindado por la cátedra el alumno logrará tomar conciencia de la redefinición del grabado incorporando a su producción, conceptos como repetición, fragmentación, re elaboración de la idea inicial en el proceso de impresión, acción y experimentación como características que identifican al grabado contemporáneo, hasta la propia destrucción de la matriz.

Se analizarán las posibilidades de relacionar las producciones personales con otras modalidades y lenguajes del arte visual, estableciendo relaciones con conceptos de hibridación y gráfica expandida.

Se resaltaré el amplio campo de acción del grabado valorando su capacidad de adaptarse a los requerimientos actuales, enfocando como un lenguaje inserto en el campo experimental y siempre atento al surgimiento de las nuevas tecnologías y a la incorporación de materiales inocuos para la salud sin perder las características que lo identifican desde sus orígenes: la multiplicación de la imagen, la inserción en los diferentes niveles sociales y la exploración de los recursos expresivos.

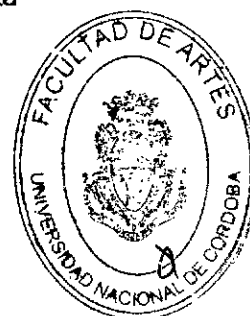
Conocer la historia del grabado y su situación actual, brinda la posibilidad de valorar la importancia de la gráfica en el desarrollo del arte contemporáneo.

Se retomará lo producido en el ciclo básico como estrategia para la continuidad y transferencia de las experiencias sobre lo aprendido, a través de las actividades de taller, con el objeto de adquirir seguridad y destreza en el manejo de las técnicas y materiales, facilitando la producción y la generación de propuestas artísticas amplias y diversas.

Se incluye la producción de bocetos empleando técnicas y elementos factibles de ser traducidos al grabado, con el fin de abordar ejes temáticos ofrecidos por el docente o propuestos por el alumno.

Posteriormente (unidad 3).se reemplazarán los materiales contaminantes por aquellos inofensivos para la salud con la incorporación del filme polímero aplicado a la enseñanza del huecograbado.

Se analizará, comparativamente; las ventajas técnicas y logísticas de los métodos menos tóxicos. En una primera instancia, de carácter teórico, se conocerán los nuevos materiales para el grabado menos tóxico, las formas de utilización, las características técnicas y las potencialidades artísticas. Se repasarán obras de artistas representativos en esta modalidad.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se dictarán seminarios estableciendo vínculos con talleres y centros de producción gráfica que tienen experiencia y conocimiento en el tema.

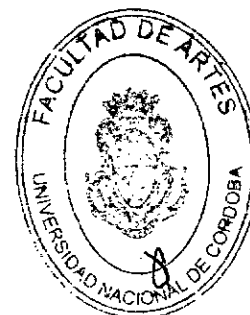
Se establecerán los lineamientos para crear y dejar funcionando un espacio de taller para la investigación en técnicas menos tóxicas.

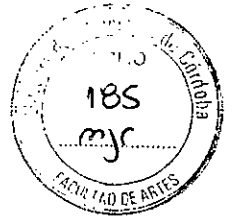
Se afianzará el conocimiento de las técnicas de relieve y se impartirán otras no practicadas hasta el momento. Se incluirá, los recursos de la gráfica impresa actual: películas gráficas, separación de colores e impresión fotomecánica.

Finalmente se abordarán contenidos vinculados a la aplicación de conceptos referidos a la composición y distribución de los elementos visuales en un determinado campo gráfico, como punto de partida para la realización de un trabajo colectivo e integrador. Se aspira alcanzar unidad de criterios, a partir de charlas y debates, donde los alumnos puedan volcar lo aprendido en una propuesta gráfica de carácter colectivo a ser emplazada e intervenida en el espacio público.

5.1 Estrategias:

- Discernir, intercambiar opiniones, sacar conclusiones acerca de las coincidencias o divergencias del grupo en relación al material ofrecido desde la cátedra.
- Proyectar diapositivas y PowerPoint analizando el Grabado desde sus orígenes a la actualidad.
- Analizar las relaciones del lenguaje gráfico actual con otros medios del arte visual y con la incorporación de materiales menos tóxicos en la práctica y enseñanza del grabado.
- Recorrer la exposición colgada en el taller, analizando y comparando los variados recursos que identifican a las técnicas de Grabado.
- Indagar la función que cumplió el Grabado en el desarrollo histórico-cultural.
- Analizar las posibilidades de inserción en el medio a partir del concepto de imagen múltiple.
- Identificar las variables que lo convierten en un medio de expresión autónomo.
- Valorar el Grabado como disciplina original dentro de las artes visuales.
- Brindar información sobre los nuevos sistemas de impresión y las nuevas tecnologías
- Producir bocetos aplicando lo aprendido en otras materias y de acuerdo a cada unidad temática

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

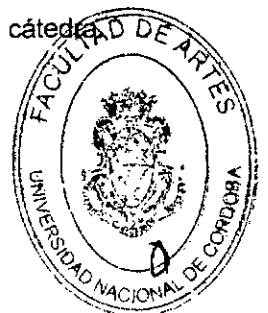
- Experimentar posibilidades de superposición, traslación, rotación, yuxtaposición de la matriz en grabado en hueco y relieve.
- Reconocer las características expresivas de cada una de las técnicas de grabado.
- Relacionar los conceptos de grafismo, textura, trama, ritmo desarrollados en otras materias (Visión, Dibujo) con el lenguaje del grabado.
- Realizar trabajos prácticos conceptuales según guía de trabajos prácticos.
- Resaltar los aportes del grabado al desarrollo del arte contemporáneo.
- Reflexionar sobre la inserción del grabado en el mercado del arte actual.
- Analizar ejemplos de impresión fotomecánica, películas gráficas y separación de colores
- Incentivar del trabajo en grupo.
- Cumplir con la producción en clase y presentación a tiempo.
- Reconocer los elementos de la comunicación visual.
- Redefinir la obra en el proceso de impresión.
- Garantizar tirajes homogéneos en la impresión en hueco y relieve.
- Investigar los recursos expresivos del color.
- Realizar técnicas mixtas en grabado.
- Informar por escrito las ideas a desarrollar.
- Producir bocetos y gráficos del proyecto colectivo a realizar.
- Brindar la información necesaria para la correcta comprensión del mismo.
- Proponer alternativas de montaje y exposición

6- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Seguimiento permanente y personalizado de cada alumno. Visualización del proceso individual al concluir cada unidad temática incluyendo la opinión del docente y de cada alumno. Se evaluará un proceso de producción al finalizar cada unidad temática (trabajos prácticos)

El criterio de evaluación incluye:

Actitud del alumno en relación a su grado de compromiso y responsabilidad con las actividades de taller. Respeto por las normas de seguridad, higiene impartidas por la cátedra.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

y actitud para el trabajo en grupo. Análisis crítico y capacidad de autoevaluación. Proceso de producción individual.

Modalidad: 2 parciales uno por cuatrimestre. 1 Coloquio final (integrador)

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Requisitos para la promoción:

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones: • 80 % asistencia; • 80 % de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); • 100% de las Evaluaciones Parciales y coloquio final aprobadas, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Regularidad: Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

• 80% asistencia • 80 % de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). • 80% de las Evaluaciones Parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Condición de alumno libre:

La asignatura prioriza la actividad de taller y la asistencia a las clase teóricas, el seguimiento del docente es esencial para lograr el objetivo en cuanto al aprendizaje de de los contenidos, el grado de compromiso con el aula taller y la actitud en relación a las actividades grupales (proyecto final)

El alumno que decide por esta instancia deberá cumplir con la mismas pautas de trabajo y producción que los demás alumnos (promocionales y regulares) para lograr esto, deberá presentarse ante el profesor titular quien verificará su producción a partir de un seguimiento en horarios y días a convenir. Es obligatorio realizar al menos una consulta por cada unidad temática

Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

alumno REGULAR. REGIMEN DE ALUMNOS -Resolución N° 363/99 Del H. Consejo Directivo (Modificada por las Resoluciones N° 462/99 y N° 248/02 de este Cuerpo) <http://www.ffyh.unc.edu.ar/> Buscar siguiendo los link: secretarías: Académica/reglamentaciones. Considerando que el proceso de aprendizaje de los contenidos programáticos por parte del alumnado posee diferentes tiempos, habrá un **examen recupera torio**, después del segundo examen parcial.

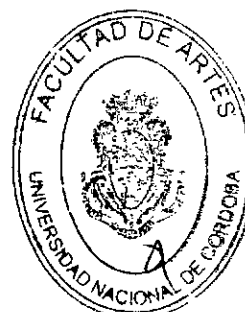
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

7- Normas de seguridad e higiene:

El **Grabado no tóxico**, ya está instalado en las principales escuelas de arte del mundo, como una forma de preservar el medio ambiente y el cuidado de la salud de quienes lo practican. La incorporación de materiales no contaminantes en la práctica del grabado es una necesidad que debe ser atendida tanto por la institución, como por los docentes y alumnos de nuestra escuela. Uno de los objetivos fundamentales de esta cátedra, es incorporar esta modalidad en la enseñanza. De esta manera pretendemos iniciar un camino de transición, para lograr a través de la concientización, sensibilizar a las autoridades para invertir en nuevos equipamientos y tecnologías que permitan incluir esta nueva modalidad en la actualización del plan de estudios. En el tránsito hacia este objetivo es requisito obligatorio, para cursar la materia, cumplir con los siguientes requerimientos.

La Cátedra tiene un alto contenido instrumental. Esto significa que el alumno manipula materiales y herramientas que pueden resultar nocivos para la salud. Por ese motivo y para evitar cualquier tipo de accidente, es necesario tomar conciencia del grado de peligro y toxicidad de dichos elementos. Como forma de prevención, es indispensable que cada alumno posea elementos y artículos que preserven su salud:

- Máscara con pastillas protectoras de vapores tóxicos (ácido nítrico). Estas máscaras protegen las vías respiratorias.
- Guantes de goma, para protección de la piel.
- Guardapolvo de algodón.
- Anteojos protectores y guantes de látex.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Estos elementos son individuales (para evitar posibles contagios) y es **obligatorio** usarlos antes de comenzar las actividades de taller. El alumno que no posea o no utilice estos elementos **no podrá cursar la asignatura**.

En el aula taller no se permite fumar, ni ingerir ningún tipo de alimentos.

Es necesario informar sobre la peligrosidad de ciertos materiales que utilizamos en el grabado en metal. Los materiales que revisten mayor peligrosidad son:

Acido nítrico. Se utiliza para grabar las chapas de hierro. El ácido que se emplea es un ácido al 60 por ciento de pureza, y es el mismo que se emplea para análisis clínicos.

Al sumergir la chapa en una batea con ácido nítrico y agua, la chapa emana vapores venenosos. Por este motivo es necesario grabar en lugares ventilados y protegidos con todos los elementos que se detallan a continuación: máscara, lentes, guantes de goma y guardapolvo.

Diluyentes. Los diluyentes y solventes empleados son thinner, aguarás vegetal y kerosén. Estos diluyentes también emanan vapores tóxicos y es necesario tomar precauciones y saber que material utilizar de acuerdo a la necesidad. El thinner reviste mayor peligro pero tiene la ventaja de evaporar rápidamente. Debe utilizarse solo para casos especiales indicado por el docente. Los bidones o botellas de thinner deben estar claramente identificados y rotulados. Siempre bien cerradas para evitar evaporaciones tóxicas. El aguarrás y el kerosén son materiales más grasos, no tan tóxicos como el thinner pero al ser, grasos tardan más tiempo en evaporar, impregnando por más tiempo el ambiente. Los bidones y botellas que contengan estos solventes deben estar claramente rotulados y siempre bien cerrados. Deben utilizarse en lugares abiertos y bien ventilados, lejos de los alimentos, y solo serán usados previa consulta con el docente.

Para todo lo que sea limpieza de restos de tintas y herramientas se usará aceite comestible, que no reviste peligro alguno.

Resina vegetal. Se emplea para la técnica de la aguatinta. La resina se adquiere en droguerías en forma de piedras, que son trituradas y colocadas en un recipiente con un tamiz para espolvorear la misma sobre las chapas. Es un material muy tóxico, que se adhiere a las paredes pulmonares al ser inhaladas y absorbidas por los poros de la piel, las partículas al ser tan livianas quedan flotando por muchas horas en el ambiente. Es obligatorio utilizarla bajo la supervisión del docente.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Tintas de impresión. Por su composición química las tintas también poseen agentes tóxicos. Esta característica es similar a cualquier otra tinta o pintura artística o industrial (óleo, acrílico, látex, esmaltes, pintura asfáltica, etc.) Es necesario protegerse con guantes de goma y lavarse con agua, detergente y jabón en polvo, para evitar diluyentes que dañen la piel.

Es imprescindible tener conciencia que las actividades de taller son grupales y que los actos irresponsables pueden perjudicar a nuestros compañeros. La higiene, orden y limpieza ayudan a evitar cualquier tipo de accidente.

Datos útiles.

- Nunca olvidarse los elementos de trabajo individuales.
- No compartir los elementos de uso obligatorio.
- Jamás inhalar un bidón o botella para saber que contiene.
- Jamás sumergir la mano en una batea sin la adecuada protección.

Los alumnos que padezcan algún tipo de alergia, deben informarle al docente antes de comenzar sus actividades de taller.

Se recomienda no utilizar anillos ni colgantes u objetos metálicos mientras se realizan actividades en el taller.

Si todos tenemos precaución en el uso de los materiales podremos generar un clima de seguridad y confianza, que nos permita aprender y crear libremente, sin dejar de lado la experimentación, cualidad que identifica al grabado contemporáneo, por eso es de suma importancia crear hábitos de limpieza, orden y compromiso con el grupo.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

8- Cronograma tentativo

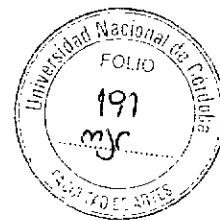
UNIDAD I Marzo-abril	UNIDAD II Abril-mayo	UNIDAD III Mayo-junio	EVALUACIÓN Junio, julio	UNIDAD IV Agosto-septiembre	UNIDAD V Septiembre-octubre	EVALUACIÓN noviembre
El Grabado en el contexto del arte contemporáneo	Grabado en hueco Manera negra – branz blanco Alto impacto	Grabado en hueco. Film Polímero.	Parcial I Contenidos Programáticos Unidad I II y III	Cromoxilografía- Taco perdido	Proyecto grupal integrador	Parcial II Contenidos Programáticos. Unidad IV y V
Aspectos Técnicos y Conceptuales.	Aspectos Técnicos y Expresivos	Aspectos Técnicos y Expresivos		Aspectos Técnicos y Expresivos	Formulación del proyecto	
Apotes del grabado al arte contemporáneo	Producción de Bocetos a partir de Ejes Temáticos	Producción de Bocetos a partir de Ejes Temáticos		Producción de Bocetos a partir de Ejes Temáticos	Producción de Bocetos.	
Nuevas Tecnologías	Proceso de Grabado e Impresión	Proceso de revelado e Impresión		Proceso de Grabado e Impresión	Ejecución del proyecto	

9- Medidas de precaución

Cumplir con las normas de higiene y seguridad impartidas por la cátedra. Extremar el cuidado en el uso de materiales tóxicos. Verificar que los bidones y botellas estén rotulados.

No abrir los mismos sin previa consulta al docente.

Cada alumno cumplirá los pasos señalados provistos de guantes de goma, máscaras con pastillas adecuadas para trabajar con ácidos, gafas, guardapolvos y delantal de hule. **Se recuerda que estos elementos son de uso individual.** Quien no cumpla estos requisitos no podrá acceder a esta instrumentación.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Materiales y Herramientas

Tintas y diluyentes. Barnices y mordientes. Punzones de diferentes diámetros, rascadores, bruñidores, maniguetas, tarlatán, poupeé. Sustancias ácido-resistentes, esmalte sintético.

Matrices: hierro, zinc, cobre. Bateas y bidones. Guantes protectores, máscaras, Gafas, detergente, artículos de limpieza y prevención. Guardapolvos.

Pinceles, rodillos y tintas de impresión, pasta gel y blanco transparente. Diluyentes. Aceite. Resina vegetal, esmalte sintético.

Chapas de hierro. Ácido nítrico. Lijas al agua. Limas. Pinturas aislantes, lápiz graso, crayones y lápiz dermográfico. Fotocopias. Thiner y aguarrás. Goma arábica, tinta china y azúcar. Film polímero.

Pinceles, rodillos y tintas de impresión. Pasta deslizante. Papel de impresión y papel sulfito.

Fieitros. Elementos de protección. Máscaras, guantes de goma, delantal de hule

Fibrofácil de 5mm de espesor. Pinceles nº 4,6 12. telas, arpilleras, arena, hilos, tejidos sintéticos, puntillas, carborundum, vegetales, cortezas, y otros materiales factibles de ser impresos cuyo espesor no sea mayor al de la matriz, aguarrás, papel reciclado y hecho a mano, lijas. Espátulas, trincheta y tijeras, cinta de enmascarar, puntas de distinto grosor.

10- Actividades de Extensión

Exposición anual de la Cátedra. Muestra de carácter didáctico con la participación de docentes, ayudantes y alumnos.

Visitas guiadas a muestras de artistas locales, nacionales e internacionales en galerías y Museos de Córdoba.

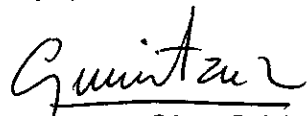
Dictado de seminarios con especialistas Grabado menos tóxico y Cianotipos.

Material didáctico confeccionado por la cátedra. Diapositivas, videos y PowerPoint.

Apunte de Cátedra. Aula virtual.

Portfolios de obras profesionales, que sirvan como material de consulta para los alumnos de la cátedra.

Formación de un grupo de investigación, conformado por docentes y ayudantes de cátedra, sobre la práctica del grabado menos tóxico.

Profesor Eduardo César Quintana

19 APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 2014

Asignatura: PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS I PINTURA

Año Curricular: Tercer año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MAGISTER PATRICIA AVILA

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente: LIC. MARIANA DEL VAL

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Vicente Almonacid

Distribución Horaria

Turno mañana: 8 A 13 MARTES y JUEVES.

Horario de consulta Martes de 14 a 17.

Página de Facebook: PPyA Pintura 2017

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Esta materia implica dos desafíos tanto a docentes como a los alumnos: el primero es comprender a nivel del objeto de conocimiento, la pintura, como una experiencia actual (en relación e hibridización con otros lenguajes y prácticas) y a la vez como una práctica tradicional históricamente validada en la artes plásticas. El segundo es que el estudiante pueda reconocerse a sí mismo como un artista capaz de enunciar sus propias problemáticas estéticas y articular desde ese lugar los procesos de aprendizaje a realizar.

Esto implica operar sobre conocimientos técnicos, iconográficos y conceptuales que deberán tener sustento en el marco de prácticas eminentemente subjetivas ya que se trata de promover el reconocimiento de identidades. Sólo en el horizonte de estas premisas es que se entenderán los aspectos siguientes del programa

Objetivos

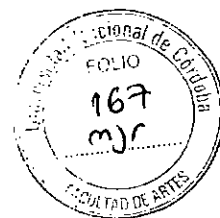
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Esta propuesta programática se propone:

- Favorecer la comprensión de los procesos de producción pictórica.(Técnicas, procedimientos, elementos del lenguaje)
- Desarrollar hábitos de trabajo en cuanto a la materialización de ideas e imágenes.
- Propiciar la capacidad de observación y del sentido crítico frente a lo observado.
- Favorecer el reconocimiento y el análisis de trayectorias culturales dentro de la pintura como género histórico; al igual que el reconocimiento de la impronta interpretativa y expresiva de cada alumno.

Al terminar al cursado el alumno deberá estar en condiciones de :

- Representar en términos plásticos situaciones visuales y conceptuales.
- Reconocer intereses particulares y definir estrategias de producción para alcanzarlos.
- Manifiestar capacidad crítica y autoconciencia sobre lo realizado.
- Ubicar sus producciones en contextos de recepción adecuados

2- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

- A- Representación icónica de la imagen: orden compositivo desde la figuración. La Presentación en la pintura: Materia, gesto, soportes. Informalismo
- B- Estructura compositiva y tratamiento pictórico. (Color y Espacio. Cambios de escalas y formatos)
- C- Estrategias de producción personales. Configuración a partir de procesos de significación. Autorreferencialidad. Relatos.
- D- Configuración de las obras en los procesos de recepción: exposición y montaje

3- Bibliografía obligatoria

J. Sureda/ A. Ma Guasch. La Trama de lo Moderno.Editorial Akal.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Jorge López Anaya El extravío de los límites. Emece. Bs Ars 2007

4- Bibliografía Ampliatoria

Todo el material teórico estudiado en el Ciclo Básico en materias de orientación histórica y de análisis visual se sugiere como base para la consulta y la transferencia de contenidos.

Oliveras, Elena *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires. 2009

Januszczak Waldemar, *Técnicas de los grandes pintores*. Editorial Blume. 1981

Wladyslaw Tatarkiewicz. "Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética." Editorial Tecnos.

5- Propuesta metodológica:

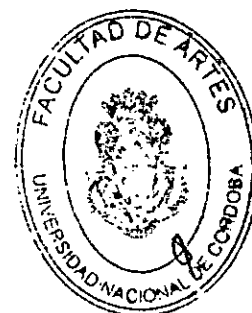
Para la puesta en práctica se plantean dos etapas con dos orientaciones distintas y se plantean como cronograma:

1º Cuatrimestre:

1º etapa: En esta instancia se pretende reconocer la articulación de variables para que el alumno pueda determinar una estrategia de reconocimiento de imágenes y técnicas que toman algunos modelos del Arte Moderno. Dichas variables tienen que ver con los diferentes modos de representación, la relación entre la luz, la forma y el tiempo, la aplicación de modelos racionalistas y caóticos en el arte, la manifestación de la subjetividad de autor, las transformaciones materiales y conceptuales en los modos de producción, la importancia del contexto. (Marzo a ½ de Mayo)

- 1.a: Escenas. Búsqueda de imágenes a partir de registros fotográficos y gráficos in situ. Trabajos a partir de entornos sociales, mercados, hospitales, calles, plazas. Atmosfera, escenas, síntesis morfológicas intuitivas, paletas, etc. Se trata de traducir contextos de "realidad" a formas pictóricas. Impresionismo, Fauvismo, Expresionismo, etc

Mas o menos 7 obras por alumno. Técnicas variadas (2 semanas Mayo)

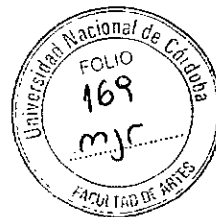
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 1b: A partir de manchas caóticas intervenciones miméticas que ordenan el espacio pictórico con figuración. Técnicas mixtas. Mas o menos 10 trabajos por alumno. Neo figuraciones - 1c: Técnicas mixtas. Experimentación con soportes, materiales y herramientas. Varias escalas. Finalizar con tres trabajos de 1x1m. Informalismo, Abstracción postpictórica, lírica etc - 1d: Importancia del soporte, sensibilización ante lo "encontrado" el azar, estructuras pictóricas en materiales variados. Dadaísmo, tachismo, constructivismo, surrealismo etc (Junio)

- 1e: Autorreferencialidad en el arte: Presentación/Representación Marcel Duchamp, Frida Kalo, Durero, Van Gogh, Bruce Nauman, Sindy Sherman, Alfredo Greco, etc. (Julio/Agosto)

2° Cuatrimestre: Los alumnos irán entregando los trabajos de acuerdo a las características del grupo (Agosto a Noviembre)

2° etapa: Definición proyectos y realización de los mismos.

- 2a: En la configuración de estrategias propias para la producción pictórica el alumno deberá:

- Definir líneas de problemáticas a trabajar. Buscar referencias. Presentar proyectos

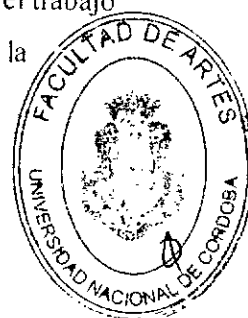
- Investigar materiales y procedimientos adecuados. Realizar pruebas

- Interrelacionar factores expresivos con los técnicos y los propios del lenguaje visual. Realizar pruebas

- Realizar un proceso de trabajo que se ubique dentro de las problemáticas actuales de la pintura. Fundamentarlo.

- Presentación final de por lo menos 10 obras que sostengan ideas coherentes en el plano técnico, formal y conceptual. Análisis de la obra realizada por un compañero en forma de ensayo.

- 2b- Mientras el alumno investiga y realiza su proceso el taller destina 5 clases para el trabajo con modelo en vivo. Se mantiene la relación tradicional modelo-copia para sostener la

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

articulación de variables que implican observación, composición, análisis cromático y procedimientos técnicos que profundizan contenidos trabajados en las asignaturas del Cielo Básico. Todo esto está vinculado con la comprensión de la imagen y su expresión en el dibujo; el color implica una reconfiguración de la totalidad de la imagen en términos pictóricos. En este proceso el alumno puede reconocer objetivamente sus limitaciones y logros como también cual es el modo particular que define su interpretación. Es decir como utiliza el lenguaje frente a un mismo tema. Entonces el modelo, la figura humana como tema, es un pretexto para reconocerse en el lenguaje pictórico que mantiene cierta continuidad con el proceso anterior

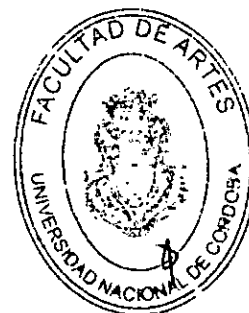
- Exposición de obras. (Diciembre)

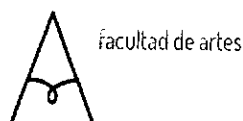
6- **Evaluación: Régimen de cursado:** Promocional, Regular o Libre según consta en el Reglamento de alumnos. Resolución N° 363/99 Del H. Consejo Directivo (Modificada por las Resoluciones N° 462/99 y N°248/02 de este Cuerpo). Se tendrá en cuenta el Régimen de alumno Trabajador.

Como materia de taller se evalúa la práctica: los trabajos prácticos son considerados aquellos que se realizan en clase y los que se piden para realizar fuera de ella. Se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de los mismos, el cumplimiento de las propuestas y objetivos, y el cuidado en la presentación. Cada práctico está constituido por una serie de producciones; es decir implica un breve proceso en si mismo. Algunos prácticos son de orden teórico y se refieren a conceptos a trabajar o a análisis de lo producido. Se toman dos parciales en el momento de cierre de cada una de las dos etapas diferenciadas. La nota final surge del proceso general realizado a lo largo del año, que se verifica en las notas obtenidas y en la presentación final.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Alumnos Promocionales.

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos.

Los alumnos que estén en condiciones de promocionar presentarán un proceso de producción final donde se pondrán en juego los conocimientos adquiridos. El proceso constará de un mínimo de 10 trabajos, un informe donde se expliciten los elementos y los criterios utilizados que se presenta en un blog en la web con toda la documentación del proceso. Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos.

Alumnos Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular. (Art. 20, Régimen de alumnos)

Para aprobar un examen regular el alumno deberá presentar todos los trabajos realizados en el año y las 10 obras de cierre con el ensayo. Pasará a un coloquio en el que explicitará los aspectos relevantes de su proceso. En caso que lo considere necesario el tribunal podrá pedirle que realice ajustes sobre lo presentado en no más de 7 días y vuelva a presentarlo para la evaluación final. Si el tribunal considera que lo presentado es suficiente el día de la 1ª entrega, luego de aprobado el coloquio, puede cerrar la evaluación.

Para aprobar un examen libre el alumno deberá aprobar un examen teórico. Luego de aprobado con mas de 7 (siete) el alumno deberá presentar todos los trabajos prácticos requeridos en el año de acuerdo a este programa. El tribunal los evaluará y le realizará un coloquio sobre los contenidos involucrados en su presentación y sobre el ensayo. Si el tribunal considera que lo presentado es suficiente, el día de la 1ª entrega, luego de aprobado el coloquio, puede cerrar la evaluación.

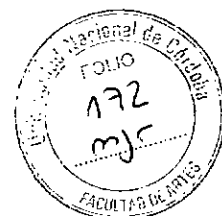
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

En todo el régimen de cursado se tendrán en cuenta las necesidades y los derechos de los alumnos que trabajan, de acuerdo a la reglamentación vigente.

La cátedra estará disponible (durante el año lectivo) para asesorar a aquellos alumnos que por circunstancias especiales no hayan podido cursar la materia en forma regular. Está abierta la consulta en todo momento en la página de facebook

<https://www.facebook.com/groups/431986630297041/> y los días martes de 14 a 18

- 7- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

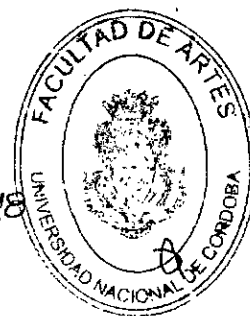
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes visuales, Teatro y Música

Carrera/s: Profesorados en Artes

Asignatura: PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Año Curricular: 2do año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Dra. Claudia Torcomian

Prof. Asistente: Mgter. Mariana Dapuéz

- Ayudantes Alumnos: Lic. Costanza Milotich – Lic. Agustina Sánchez Manzano –
Lic. Luciana Inés Viglienghi

Distribución Horaria

Turno único: lunes de 8 a 12 hs.

Prácticos: 10.00 a 12.00 hs.

Teóricos: 08.00 a 10.00 hs.

Mail de contacto: las consultas se realizan a través del aula virtual o grupo de Facebook: Psicología y Educación (Facultad de Artes) AÑO 2017. Y son respondidas por Prof. de Teórico ó Prácticos según corresponda la consulta.

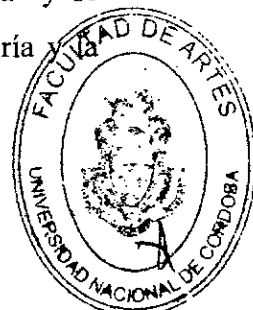
PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación

El programa de la asignatura ha sido confeccionado teniendo en cuenta cuatro elementos fundamentales:

1. La orientación específica de las diferentes carreras de Artes.
2. Los contenidos mínimos de la asignatura previstos por el Plan de Estudios vigente.
3. La complejidad de la Asignatura Psicología y Educación.
4. La ubicación en el plan de estudio en el programa de las carreras.

1. Con respecto a lo primero, los estudios superiores que nuclea la Facultad de Artes están orientados en general a “la producción original, interpretación y formación técnica” y se sostiene como característica identificatoria de sus carreras la relación entre la teoría y la

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

práctica, flexibilizándose a las especificidades de las distintas disciplinas que la integran. Las distintas carreras comparten en sus procesos de formación artísticos la preocupación por la producción, presentando características singulares en materia de investigación y extensión a otras áreas de estudio en la universidad.

2. Con respecto a los contenidos previstos por el Plan de Estudios vigente, han sido incorporados y desarrollados en el presente programa de modo que también respondan a cuestionamientos y expectativas actuales. Entre sus principales expectativas se encuentra la reflexión sobre “el arte como fenómeno” tanto como “la especialización diferenciada y la inserción laboral de sus egresados”. En este sentido se considera proyectar planes de estudio interdisciplinarios, organizando áreas de conocimientos comunes y líneas de especialización. Es por ello que será fundamental sumar a la formación disciplinar de futuros docentes en Artes Plásticas o visuales, Teatro o Musicales capacitación en aspectos pedagógicos, psicológicos y sociológicos relacionados a la educación.

En este marco, el programa ha sido diagramado de modo que aporte a la íntima relación entre la Psicología y la Educación profundizando particularmente en el desarrollo infanto juvenil, el aprendizaje y sus vicisitudes.

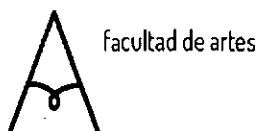
3. La materia aborda los principales conceptos, hipótesis y pruebas empíricas que, desde el desarrollo actual de la disciplina, proveen herramientas de análisis para los problemas educativos en la cultura actual, a la par que delimitan un enfoque para la práctica profesional en el área. Se promoverá el compromiso con la producción de nuevos conocimientos, y el análisis crítico a las extrapolaciones o “aplicaciones” de teorías surgidas en campos intrínsecamente diferentes del educativo. Se propondrá una integración del proceso de aprendizaje a través de la articulación de la teoría con la práctica. El alumno necesita confrontar conceptualizaciones con problemas experimentados, en el contexto en que surgen, y tomando contacto con los actores sociales involucrados.

Desde un enfoque constructivista de los procesos, se intentarán recuperar las experiencias de aprendizaje previos - académico y extracurricular, teórico y vivencial -, revisar, resignificar y recontextualizar los conocimientos y esquemas referenciales ya adquiridos, y reorganizarlos

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

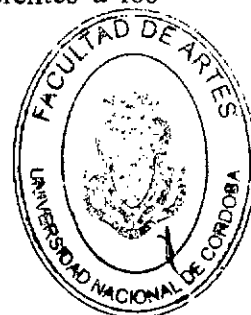

críticamente en un nuevo sistema, a través de la interacción con docentes, con sus pares, y de la apropiación de nuevas herramientas para el análisis y abordaje de los problemas educativos.

En los sistemas educativos actuales se visibilizan una serie de problemáticas críticas acerca de las cuales los docentes requieren actualizarse de forma permanente. Algunas de esas problemáticas se originan en el núcleo mismo de los procesos educacionales: tal es el caso de la convivencia y el aprendizaje escolar. Desde el programa de la materia Psicología y Educación se promoverá la reflexión sobre el discurso psicológico y pedagógico, sus encuentros y desencuentros tras un siglo de interacción. Para ello se propiciará la aproximación a modelos teóricos y conceptuales que permitan vincular los desarrollos de la Psicología evolutiva con los procesos de aprendizaje y sus implicancias en el ámbito educativo, las características de los sujetos implicados y sus vínculos en la escuela. En este sentido se incluirán teorías psicológicas que aborden desde perspectivas complementarias los procesos de aprendizaje y las principales problemáticas críticas que atraviesan la cotidianeidad de la escuela actual y sus derivaciones en el aula vinculadas con la convivencia escolar. En su recorrido temático la asignatura intenta abordar los problemas entrelazados, los relativos al desarrollo subjetivo y el aprendizaje en contextos educativos, con especial referencia a las situaciones escolares y las experiencias educativas.

Abordar los procesos de aprendizaje implica considerar a los sujetos de aprendizaje y de la enseñanza en relación al objeto de conocimiento de modo específico. Esta trama relacional se inserta en una complejidad creciente, que incluye la institución escolar en el contexto social, cultural e histórico singular. Apelaremos a cuerpos teóricos de la Psicología social, la Psicología Genética y el Psicoanálisis para los conceptos que explican el desarrollo del sujeto epistémico y el sujeto deseante dentro y fuera de la escuela.

Entenderemos también que la psicología resulta **indispensable**, pero también **insuficiente** para comprender los procesos educativos en todas sus dimensiones. Es por ello necesario vincular los diversos avances de la investigación psicológica, en particular la referida al aprendizaje y sus problemas, a otras áreas del conocimiento con la finalidad de poder dar cuenta de ese **objeto complejo** que constituyen los hechos y situaciones inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Estos **fundamentos**, íntimamente articulados, permiten avanzar en el estudio del aprendizaje y sus problemas, desde una perspectiva **compleja** en un sentido afín a los desarrollos de Edgar Morin, lo cual conlleva a superar las concepciones que explican el aprendizaje exclusivamente desde una mirada unidimensional y disciplinaria.

4. Psicología y Educación es una asignatura ubicada en el primer semestre del segundo año para los estudiantes de Artes Visuales y de Teatro y en 3er año de estudiantes de Música.

2. Contenidos mínimos:

El problema de las relaciones entre discursos y prácticas psicológicas y educativas. Psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje y Psicología Educacional.

Teorías contemporáneas del aprendizaje y desarrollo: núcleos centrales de los programas conductistas y neo-conductistas. Constructivismos y cognitivismo. Teoría de la Gestalt.

El aprendizaje desde la teoría psicogenética.

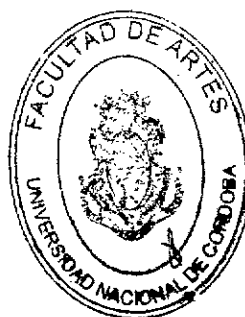
Debates actuales acerca de infancias, juventudes y adultez.

Enfoques socioculturales y educativo. El lugar de la educación en el discurso psicoanalítico.

Objetivos Generales

- ✓ Estudiar, desde perspectivas psicológicas, los grandes núcleos de contenidos y problemas - teóricos, metodológicos, éticos y prácticos que la Psicología Educacional abarca, y los aportes conceptuales para la comprensión y resolución de dichos problemas.
- ✓ Brindar herramientas conceptuales, metodológicas y procedimentales que posibiliten desde la Psicología a la Educación favorecer las prácticas de los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Objetivos Específicos

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ✓ Proveer contenidos conceptuales para comprender la construcción de la subjetividad en relación a los vínculos educativos y la convivencia.
- ✓ Analizar los problemas particulares que presentan los procesos de desarrollo y aprendizaje en los contextos educativos.
- ✓ Favorecer la articulación teoría-práctica en el proceso de aprendizaje de la disciplina, y la construcción de conocimientos contextualizados en el área vinculados a la propia historia educativa.

3. UNIDADES/CONTENIDOS

UNIDAD 1: Psicología y Educación. ¿Cómo se establece la relación entre ambos campos de conocimiento?

Objetivo específico

- Contextualizar la relación entre Psicología y Educación

La Psicología en la educación. El problema de las relaciones entre discurso y prácticas psicológicas y educativas. El problema de la fragmentación del objeto formal de estudio y algunas de sus consecuencias: la proliferación de teorías rivales

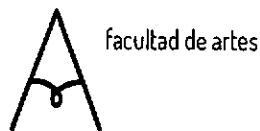
La psicología educacional en Argentina durante el Siglo XX. La constitución histórica del campo psicoeducativo. Concepto y delimitación de la Psicología Educacional y los procesos educativos como campo de problemas.

El dispositivo escolar moderno. Los procesos de escolarización y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la psicología educacional. La psicología educacional como disciplina estratégica. El sentido de la experiencia escolar moderna y su crisis. La educabilidad como problema político.

Bibliografía Obligatoria de la Unidad 1:

- BAQUERO, R. (2002) La educabilidad como problema político. Una mirada desde la psicología educacional. Documento de trabajo N° 9. Noviembre de 2003
- SCAVINO, C. "Hacia un análisis de las relaciones entre psicología y educación desde la

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

historia de la psicología”. En Elichiry, N. (2004) comp.: “Aprendizajes escolares. Desarrollos en Psicología educacional”. Ed. Manantial.

-TORCOMIAN, C. (2016) Psicología y Educación. Relación dialéctica y campo de intervención para el psicólogo. Manual del cursillo de nivelación de Psicología

UNIDAD 2: Psicología del desarrollo y Educación. Encuentros y desencuentros

Objetivos específicos:

- Conocer los núcleos teóricos psicológicos que explican el desarrollo a lo largo del ciclo vital articuladas a los procesos psicológicos del pensamiento y aprendizaje en general, particularmente de los conocimientos que involucran el Arte.

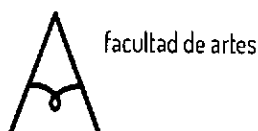
La cuestión central del desarrollo humano. Análisis de los factores determinantes: Biología vs. Cultura, lo innato y lo adquirido. El ciclo de la vida y los períodos Críticos. Qué Psicología para la educación que fue: la perspectiva evolutiva, la Psicometría y los enfoques motivacionales. Limitaciones de estos aportes y malversación de los realizados por el Psicoanálisis y la Psicología Genética.

Los estudios interdisciplinarios para los procesos de constitución de niños, adolescentes y jóvenes. La aparición de la infancia como etapa evolutiva. Condiciones sociales que intervinieron en el surgimiento. La relación contexto/ subjetividad. Variables y analizadores a tener en cuenta en dicha relación. Socialización- singularización. El vínculo adulto/niño y el desarrollo, la constitución del psiquismo, los procesos de simbolización y la inteligencia. El desarrollo integral durante los primeros años de vida desde diferentes perspectivas. Las nuevas condiciones de época y algunos de sus efectos en la concepción del Estado, la familia, la escuela y el mundo del trabajo. Los mass media, las tic's y las industrias culturales: un nuevo desafío para la escuela

La importancia de la familia y sus funciones en la formación del psiquismo. La familia como estructura psicosocial. La noción de familia en el Siglo XXI, la crisis de la familia moderna y sus transformaciones. Nuevas configuraciones familiares. Cuidadores, criadores y parentalidad.

Bibliografía Obligatoria de la Unidad 2:

Universidad
Nacional
de Córdoba

- DELUCCA, N. & otros (2010) Modalidades de la diversidad en los vínculos familiares. Revista de Psicología. Universidad Nacional de La Plata. Editores. Madrid, España.
- DELVAL, J.(2002), *El desarrollo Humano*, (Cap. 6, 11, 12, 13, 14)
- EFROM, R (...) Subjetividad y Adolescencia.
- JARIT WALS, A. (2009) Psicología Evolutiva, Desarrollo y Educación. Revista de Innovación y Experiencias educativas. Granada.
- LOPEZ MOLINA, E. () Adolescencia/s y juventudes de hoy, instituciones de ayer: tensiones, conflictos y dilemas en Ferreyra, H.& otros: Hacia la Innovación de educación secundaria. Ed. Comunicarte
- MILOTICH, C.; SÁNCHEZ MANZANO, A. & VIGLIENGHI, L.(2015) Psicología general y evolutiva. Ficha de cátedra.
- SISMONDI y TORCOMIAN (2004), "Culturas consumistas, procesos identitarios de niños y jóvenes. Salud y Educación", *Revista Nuestra ciencia*, Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, Córdoba.
- SISMONDI y TORCOMIAN, C. (2007), "La infancia en riesgo: presente y futuro de la latencia", en Trímboli y otros (comp), *EL Malestar en lo cotidiano*, Serie Conexiones, Bs. As.,p. 271. ss.
- TORCOMIAN, C (2008), "Adolescencia y Escuela media a inicios del siglo XXI. Demandas, interrogantes y alternativas para una relación conflictiva", en Maldonado, H. (comp), *Problemáticas críticas en el sistema educativo*. Ed. UNC., Córdoba, Argentina.
- TORCOMIAN, C: EL Carácter estructural de lo Psíquico. Teoría Psicoanalítica-Ficha psicoanálisis. 2012

UNIDAD 3: ¿Cómo aprendemos en el siglo XXI? Teorías psicológicas contemporáneas que dan cuenta del Sujeto Psíquico, del Sujeto cognoscente y el Sujeto Socio-Cultural

Objetivos específicos.

- Conocer las distintas teorías que explican el aprendizaje humano.
- Analizar el aprendizaje desde una perspectiva compleja.

Las perspectivas sobre aprendizaje. Continuidades y revisiones sobre desarrollo y aprendizaje. Concepciones significativas en relación a las modalidades del aprendizaje humano desde una perspectiva histórica como desde una mirada sincrónica. Aprendizaje artístico. Los modos de aprender durante el ciclo vital. Debates actuales dentro de los

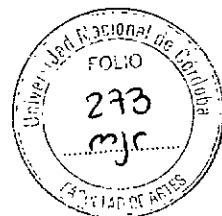

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

enfoques socioculturales. Las relaciones sujeto-contexto, Subjetividad y aprendizaje. Las prácticas educativas como productoras de cursos específicos del desarrollo. Dimensiones intervinientes en el aprendizaje. El aprendizaje como fenómeno complejo: Teorías psicológicas que lo explican:

- **Los aportes de la teoría psicoanalítica:** los procesos de constitución del sujeto, el descubrimiento del inconsciente y los modos de acceso al material inconsciente, las consideraciones de Freud sobre educación: optimismo y pesimismo freudiano. Los fenómenos de transferencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la relevancia de la escucha y las construcciones en Psicoanálisis. Aportes de Silvia Bleichmar
- **Los aportes de la Epistemología Genética y la Psicología Genética:** Piaget en el marco del debate epistemológico contemporáneo. El punto de partida: la pregunta por el incremento de los conocimientos y la búsqueda de respuestas: método histórico – crítico, análisis formalizante y método psicogenético. La relación sujeto-objeto de conocimiento. El interaccionismo constructivista. Psicología Genética: una teoría estructural y genética. Los factores del desarrollo cognoscitivo. El inconsciente cognoscitivo. El método clínico-crítico.
- **Los aportes de la teoría Socio – Cultural:** el Sujeto del Aprendizaje en la perspectiva de Vigotsky. Papel de la cultura y la sociedad. Instrumentos mediadores y aprendizaje. La zona de desarrollo real y potencial. ZDP. La formación de los conceptos científicos y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores.
- **Los aportes de teoría conductista, neoconductista y cognitiva:** Watson, Skinner, Bruner y Ausubel. La teoría cognitiva en sus paradigmas computacional e informático. Desarrollo cognitivo, inteligencia y aprendizaje. Aprendizaje significativo y por repetición. Aprendizaje, memoria y creatividad.
- **Los aportes de las teorías psicológicas para los aprendizajes mediados por tecnologías digitales:** Las experiencias mediáticas y tecnológicas y las transformaciones de las modalidades de aprendizaje. Los nativos digitales

Bibliografía Obligatoria de la Unidad 3:

- AIZENCANG, N.(2004) La psicología de Vigotsky y las prácticas educativas. Algunos conceptos que constituyen y contribuyen. En ELICHIRY, N. (2004) *Aprendizajes Escolares. Desarrollos en Psicología Educativa*. Manantial. Argentina.
- BAQUERO, R. (1997) Vigotsky y el aprendizaje escolar. Parte 1.
- CASTORINA, J.A. (2010): "Desarrollo del conocimiento Social. Prácticas, discursos y

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

teoría. Cap.2, Ed. Miño y Davila. Bs. As.

- KAPLAN, C. Buenos y malos alumnos.
- MALDONADO, H (2004). Aprendizaje y complejidad en *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco
- MITJÁNS MARTÍNEZ, A. (2014) El lugar de la imaginación en el aprendizaje escolar y sus implicaciones para el trabajo pedagógico en Mitjan Martinez & Shelemenson: Aprendizaje y subjetividad diálogo entre el psicoanálisis y la teoría histórico cultural. Cap.4
- ROSSATO, M. (2014) El aprendizaje de los digitales nativos en Mitjan Martinez & Shelemenson: Aprendizaje y subjetividad diálogo entre el psicoanálisis y la teoría histórico cultural.
- ZIPEROVICH (2004): Comprender la complejidad del aprendizaje. Educando Ediciones. Colección Universidad. Córdoba.

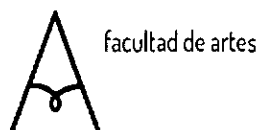
UNIDAD 4: ¿Cómo intervienen los vínculos entre los “sujetos” en los procesos de Aprendizaje?

Objetivos específicos

- Profundizar el análisis de la institución educativa como producto de un contexto histórico social
- Comprender las características y los vínculos entre los sujetos de la enseñanza y aprendizaje.

La escuela como escenario y sus protagonistas principales. La experiencia de llegada a la escuela. El aula como espacio de producción de aprendizajes. El vínculo docente alumno: una relación fundante para el aprendizaje dentro y fuera de los espacios escolares. La tríada meta-pedagógica, transferencia y contratransferencia. Representaciones y afecto. El sujeto de la enseñanza. Las posiciones ético - epistemológicas de los profesionales de la enseñanza. El profesor como sujeto psíquico en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la neutralidad y el involucramiento. Las representaciones de los maestros sobre el aprendizaje de los alumnos. Las categorías de éxito, fracaso escolar vs modalidades de aprendizaje. El sujeto de

aprendizaje y los idiomas del aprendiente. Las autorías y los sujetos. Sobre las políticas educativas, los contextos y condiciones en los que el aprendizaje llega a tener lugar. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de una cultura de la diversidad. Investigaciones actuales sobre aprendizaje. Del experimento escolar a las experiencias educativas

Bibliografía Obligatoria de la Unidad 4:

- DUARTE, M.E., Fracasos que interpelan. En En MALDONADO, H. -comp- *Problemáticas críticas en la educación del siglo XXI*.
- MALDONADO, H. (2004) La exclusión del docente como sujeto psíquico en el proceso educativo. En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- MALDONADO, H. (2004) La cuestión de la neutralidad en la relación docente alumno. En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- MALDONADO, H. (2004) Éxito y Fracaso Escolar.
- TORCOMIAN, C (2006)) “ La transferencia en el vínculo docente- alumno”

UNIDAD 5: ¿Cómo se relaciona el Aprendizaje, la Convivencia Escolar y la construcción de ciudadanía?

Objetivos específicos

- Conocer la implicancia de problemáticas educativas críticas actuales en los procesos de aprendizaje
- Reflexionar sobre herramientas de intervención para los docentes ante problemáticas críticas actuales.

Las instituciones como formaciones sociales, culturales y psíquicas. Dimensiones de las instituciones. Instituciones y producción de subjetividad. La dinámica institucional, niveles de análisis de la convivencia institucional. Ciudadanía, democracia y aprendizaje. Del paradigma de la disciplina al paradigma de la convivencia. La construcción de las normas y la autonomía. La construcción de la legalidad en el niño. Aportes para pensar el aprendizaje de

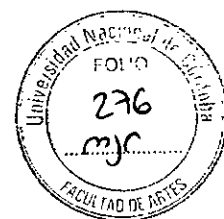
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

las normas. De los imperativos categóricos a la noción de autoridad. Las representaciones sociales de los niños con respecto a la moral y las normas sociales. Adolescencias y autoridad. Análisis de los distintos factores que intervienen en los problemas de convivencia escolar: de lo arqueológico a lo estructural. Disciplina - indisciplina, Convivencia – aprendizaje. La violencia que se instala en las fronteras de la escuela. Herramientas y procedimientos para construir una convivencia democrática y saludable en las instituciones escolares.

Bibliografía Obligatoria de la Unidad 5:

- MALDONADO, H. (2004). Convivencia escolar. En MALDONADO, H. (2004) –comp- *Convivencia escolar: Ensayos y experiencias*. Lugar.
- ONETTO, F. (2004) *Climas educativos y pronósticos de violencia. Condiciones institucionales de la convivencia escolar*: Cap. 4 y 7. Novedades educativas. Bs. As-Méjico.
- SISMONDI, A. Y TORCOMIAN, C., De la violencia a la convivencia escolar: algunas alternativas de prevención desde las instituciones, En MALDONADO, H. (2004) –comp- *Convivencia escolar: Ensayos y experiencias*. Lugar.
- TORCOMIAN, C., Ficha de Cátedra: ¿Qué va a hacer la humanidad con las nuevas formas de violencia? En MALDONADO, H. –comp- *Nuevas problemáticas críticas en la educación del siglo XXI*.
- Orientaciones para la construcción de los acuerdos escolares de convivencia. Gobierno de Córdoba. Ministerio de educación.

UNIDAD 6: ¿Cómo se vinculan los procesos de aprendizaje y Convivencia escolar con la sexualidad de sus protagonistas?

Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre las relaciones entre la convivencia y la sexualidad en la escuela y su relación con los procesos de aprendizaje
- Conocer el alcance de la ley Nacional de educación sexual para las escuelas.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Las perspectivas psicoanalíticas y el desarrollo psicosexual durante la infancia y adolescencia:

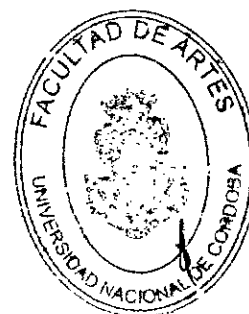
La conflictiva edípica y la estructuración del psiquismo. Destinos posibles de la pulsión sexual y epistemofílica. Aportes del psicoanálisis a la comprensión de la conflictiva adolescente y juvenil. Es segundo tiempo de la sexualidad. Metamorfosis puberal. Mitos y ritos. El lugar de la familia y los pares. Los procesos de duelo y el desarrollo de la sexualidad. Sublimación, transformación y creatividad. El desarrollo de la identidad sexual y de género. La comprensión de la identidad de género y de los estereotipos sexuales. El papel de los distintos contextos en la adquisición de la identidad de género: la familia, la escuela, los iguales, los medios de comunicación y la cultura.

El lugar de la sexualidad en la escuela, una mirada histórica:

Relaciones entre el desarrollo de la sexualidad y la convivencia en la escuela. La sexualidad en los protagonistas y sus implicancias en los procesos educativos y en la violencia escolar. Sexualidad infantil y adulta. Diferenciación entre: sexo, sexualidad, género. La educación sexual en el sistema educativo a partir ley Nacional de educación sexual: criterios, derechos y responsabilidades. Situaciones y conflictivas cotidianas. Las transformaciones a partir de la televisión y las redes.

Bibliografía Obligatoria de la Unidad 6:

- DAPUEZ, M (2011) *La educación sexual: un tema nuevo en la escuela.* Fascículo 8
- DAPUEZ, M (2017) ¿Cómo se vinculan los procesos de aprendizaje y Convivencia escolar con la sexualidad de sus protagonistas? -- Ficha de cátedra
- FAUR, L (2007) El abordaje de la sexualidad en las escuelas en *Educación integral de la sexualidad. Aportes para su abordaje en la escuela secundaria.* Ministerio de educación de la Nación.
- FAUR, L (2007) Salud, sexualidad y género en la adolescencia en *Educación integral de la sexualidad. Aportes para su abordaje en la escuela secundaria.* Ministerio de educación de la Nación.
- MALDONADO, H y TORCOMIAN, C. (2011) *Eros y Tánatos: la sexualidad y la violencia en los espacios educativos.* Fascículo 11.
- TORCOMIAN, C (2012): El desarrollo psicosexual. Ficha de cátedra.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 7: Otras problemáticas educativas críticas y Psicología

Las relaciones y los efectos de problemáticas sociales críticas en las instituciones educativas:

Los problemas en torno al consumo (el alcohol y otras sustancias) en los procesos educativos. La patologización de la infancia y los problemas de la medicalización. Inclusión- exclusión educativa e integración de niños, niñas y adolescentes con problemáticas diversas. Investigaciones actuales.

El trabajo en equipo y la formulación de proyectos de promoción de la salud integral. La colaboración interdisciplinaria en la escuela. La prevención y promoción transversal como una modalidad de trabajo para alcanzar formas pacíficas y productivas de convivencia institucional.

Bibliografía Obligatoria de la Unidad 7:

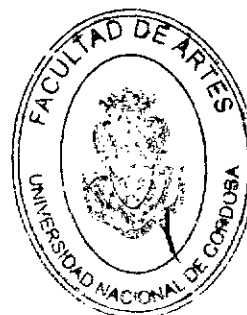
- KARLEN, M.E., ADD-ADHD: Cuestionando la naturalización de un diagnóstico y la patologización de la infancia. En MALDONADO, H. *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.

4. Bibliografía Ampliatoria. (Obligatoria para alumnos libres)

▪ UNIDAD 1

- BAQUERO R. (2002) "Del experimento escolar a la experiencia educativa. La transmisión educativa desde una perspectiva psicológica situacional". En: *Perfiles educativos*. Tercera Época. Vol. XXIV. Nos 97-98. Pp. 57-75. México.
- ELICHIRY, N (2013) *Historia y vida cotidiana en educación. Perspectivas interdisciplinarias*. Manantial. Cap. II
- MALDONADO, H (2004) "Educación y Psicología. Algunas ideas acerca de una compleja relación". En "Psicología y Educación". Ed. Espartaco.

▪ UNIDAD 2

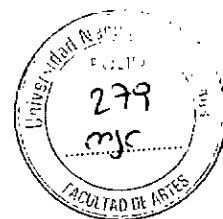
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- COREA, C. Y LEWKOWICZ, I (1999), *¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la niñez*. Ed. Lumen Humanitas, Bs. As.
- DIO BLEICHMAR, E (2002) Sexualidad y género: nuevas perspectivas en el psicoanálisis contemporáneo. Aperturas psicoanalíticas. Revista internacional de Psicoanálisis. N° 011
- HARTMAN A., QUAGLIA y BUFFER (2000), *Adolescencia: una ocasión para el psicoanálisis*. Ed. Miño y Dávila, Bs. As.
- LEVIN, E. (2006), *¿ Hacia una infancia virtual?. La imagen corporal sin cuerpo*. Ed. Nueva Visión. Bs. A.
- PAPALIA, OLDS & FELDMAN, (2009): *Desarrollo Humano*. Editorial Mc Graw Hill. Cap 1 y 12
- QUIROGA, S. (2001), *Adolescencia ¿crecimiento o autodestrucción?.* (Cap. 1 y 2), JVC. Ediciones, Bs. As.
- SUAREZ BELTRAN, M. (2009): La experiencia de la imaginación creadora como elemento primordial de la creación poética en la infancia. Revista Civilizar. Vol. 9, n17. Colombia.
- URBANO & YUNI (2014): Psicología del Desarrollo. Enfoques y perspectivas del curso Vital. Ed. Brujas
- VIGOTSKY, L. S. (1990,2011) La imaginación y el arte en la infancia. Ed. Akal. S. A.

▪ UNIDAD 3

- ALVAREZ, P (2014) Los procesos de simbolización y los trabajos subjetivantes en la adolescencia en, Mitjan Martinez & Shelemenson: Aprendizaje y subjetividad diálogo entre el psicoanálisis y la teoría histórico cultural. Cap1
- BLEICHMAR S. (2007) Acerca del malestar sobrante, en *Subjetividad en riesgo* – Editorial Topía, CABA
- CARRETERO, M. (1993) Constructivismo y Educación. Aique. Bs As
- FREUD S. (1929-30) *El malestar en la cultura* en Obras Completas - Editorial Biblioteca Nueva, Madrid.
- FREUD, S. (1914) *Sobre la psicología del colegial*, en Obras Completas - Editorial

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Biblioteca Nueva, Madrid.

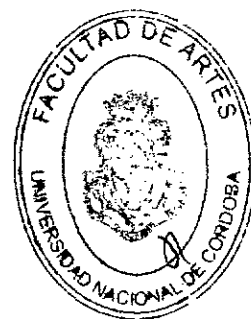
- PIAGET, J (1976) *Psicología de la Inteligencia*. Buenos Aires, Psique
- VIGOSTSKY, L (1991) Obras escogidas. Madrid. Aprendizaje Visor.
- ZIMERMAN, M. En las teorías psicológicas y el campo educativo: una relación en debate". En ELICHIRY, N. *¿Dónde y cómo se aprende? Temas de Psicología Educativa*. Eudeba

▪ UNIDAD 4

- ELICHIRY, N. (2004) *¿Dónde y cómo se aprende?. Temas de Psicología Educativa*. JVE Ediciones. Bs. As
- FERNÁNDEZ, A. (2000) Los idiomas del aprendiente. N. Visión. Bs. As
- MADDONNI, P.(2004) La escuela: entre lo universal y lo particular en *Aprendizajes Escolares de Elichiri, N.* Ed Manantial
- MALDONADO, H. (2004) El sujeto del aprendizaje, el sujeto de la enseñanza, el objeto de conocimiento: algunas relaciones. En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- OLIVEIRA CAMPOLINA, L.(2014) Aprendizaje, subjetividad e interacciones sociales en la escuela en Mitjan Martinez & Shelemenson: Aprendizaje y subjetividad diálogo entre el psicoanálisis y la teoría histórico cultural.

▪ UNIDAD 5

- BINDE, J (2004,2006): *¿Hacia dónde se dirigen los valores?. Coloquios del Siglo XXI*. Fondo de cultura Económica. Méjico.
- BRACCHI, C. & OTRO() Estudiantes secundarios: un análisis de las trayectorias sociales y escolares en relación con dimensiones de la violencia.
- KAPLAN, C (2010) *Violencia Escolar bajo sospecha*. Miño y Dávila. Argentina
- MIGUEZ. D. (2009) Tensiones civilizatorias en la dinámicas cotidianas de la conflictividad escolar en KAPLAN. C. & Victoria Orce (2009) *Poder, prácticas sociales y proceso civilizador. Los usos de Norbert Elías*, Cap. 15. Noveduc. Bs. As.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

▪ UNIDAD 6

- GRECO, B. (2013) Sexualidades, adolescencias y escuela. Una perspectiva institucional.
- SOLER, C. (2015), Lo que queda de la Infancia. Letra Viva.
- Ley 25673 (2002)
- Ley 26061. Protección integral de niños y adolescentes

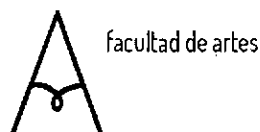
Leyes y otros materiales útiles para el futuro docente:

- Ley Nacional de educación sexual 26.150 (año 2006)
- Los derechos del niño y el adolescente
- Protocolo de denuncia para casos de abuso y/ o violencia doméstica.

▪ UNIDAD 7

- CASTORINA, J.A.(2001) Desarrollos y Problemas en Psicología Genética. Eudeba. Bs. As
- CASTORIADIS, C (2005, 2006): Una Sociedad a la Deriva. Entrevistas y Debates (1974 - 1997). Katz Editores. Argentina
- CORDIÉ, A. Malestar en el docente. Bs. As. Nueva Visión
- FERNÁNDEZ, L (1996): *Instituciones Educativas*, Buenos Aires. Paidós.
- FERREIRO, E (2001,2003): Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Fondo de cultura económica. Argentina
- FOUCAULT, MICHEL (1976). Vigilar y Castigar. 29ª. Edición. Siglo XXI editores
- GIBERTI, E. (2011) Prácticas para asistir y defender a niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Bs. As.
- KAPLAN Y ORCE (2009) *Poder Prácticas sociales y proceso civilizador. Los usos de Norbert Elías*. Noveduc. Argentina
- PIAGET, I (1984), *Psicología del niño*, Ed. Morata, Madrid.
- PINEAU, P (2005) Relatos de Escuela. Una compilación de textos breves sobre la experiencia escolar. Paidós. Bs. As
- VARELA J Y ALVAREZ URIA, F () *Arqueología de la escuela*. Ed. Piqueta. Madrid

5. Propuesta metodológica

Apoyados en las ideas formuladas por Jean Piaget, sostenemos que el alumno debe ser protagonista activo en el proceso de adquisición del conocimiento, ya que resulta poco viable una apropiación significativa sin la actividad cognoscitiva (constructiva) por parte del sujeto.

La tarea docente, entonces, no puede basarse exclusivamente en la transmisión del profesor, sino que éste debe propiciar la iniciativa, la acción y la construcción del estudiante, favoreciendo experiencias intelectuales y guiándolo en sus aproximaciones a los objetos de conocimiento ubicados en contextos específicos.

Resulta imprescindible para la concepción pedagógica de la cátedra, que los alumnos puedan realizar por su cuenta las siguientes actividades:

- Búsqueda, lectura y procesamiento del material bibliográfico afín al propósito del curso.
- Planteo, análisis y delimitación de situaciones y/o problemas de ámbitos educativos

Esta concepción posibilita la alternancia del quehacer individual con el grupal, solicitando a los alumnos que planteen y resuelvan problemas coordinando sus puntos de vista y familiarizándose con el trabajo en grupo y equipo.

- De la Formación Teórica (situación áulica):

Desarrollo y análisis de temas y problemas tanto de naturaleza teórica como metodológicas:

Técnicas: Exposiciones, trabajo en pequeños grupos, debates plenarios, resolución de situaciones problemáticas, estudio de casos, análisis de textos escritos y textos Fílmicos, paneles/ talleres.

- De la Formación Práctica (situaciones áulicas y extra -- áulicas):

Búsqueda bibliográfica, observaciones, análisis de películas. Se propone un cuadernillo de trabajos prácticos y guías de actividades para el abordaje de los diferentes contenidos de la asignatura.

6. Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

vigente

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

De acuerdo al Régimen de Alumnos vigente (Resol. 363/99 y 462/99 del HCD) la cátedra contempla la posibilidad de alumnos promocionales, regulares, libres y vocacionales.

7. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:
(según normativa vigente)

Condiciones mínimas para la Promoción:

- 1- Aprobar 2 (dos) trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores que 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete)
- 2- Aprobar 2 (dos) parciales con calificaciones iguales o mayores que 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 3- Se puede recuperar 1 (un) trabajo práctico y 1 (un) parcial para promocionar.
- 4- Tener el 80% de asistencia a teóricos
- 5- Tener el 80% de asistencia a prácticos.
- 6- La promoción NO ES DIRECTA. Se rinde coloquio final.

Condiciones mínimas para la regularidad:

- 1- Aprobar 2 (dos) trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y un promedio mínimo de 4 (cuatro).
- 2- Aprobar 2 (dos) parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y un promedio mínimo de 4 (cuatro).
- 3- Se puede recuperar 1 (un) Trabajo Práctico y 1 (un) parcial para regularizar.
- 4- Tener el 80% de asistencia de los encuentros prácticos.

Alumnos Libres. Sobre los alumnos libres, la cátedra no establece ningún requisito previo a la presentación de los exámenes. Sólo se recomienda ponerse en contacto con el docente de la cátedra, hacer tutorías previas y consultas sobre el programa y los contenidos de la asignatura.

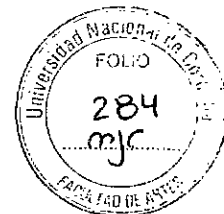
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se rinde con el último programa vigente e incluye toda la bibliografía (Obligatoria y complementaria) del compendio de ese año.

Alumnos Vocacionales. La cátedra acepta alumnos vocacionales sobre la base del Régimen de Alumnos y las normas contenidas en la Ordenanza 5/99 del HCS y se atiene a las decisiones del Consejo de Escuela de Artes.

Importante:

Desde la Cátedra se contempla el régimen especial de cursado para los estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo. El mismo contempla lo siguiente:

- Justifica las llegadas tarde a clase y/o exámenes
- Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio
- Justificación de hasta el 40% de las inasistencias
- Pueden presentarse de manera individual los trabajos grupales.

Para esto, se debe cumplimentar los requisitos solicitados en dicho régimen y presentar fotocopia del Certificado único (tramite cumplimentado en SAE) a la Prof. Titular o Prof. Asistente de la Cátedra. Sin esa constancia de trámite, no se valida este régimen.

Mayor información en:

http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntosestudiantiles#alumnos_trabajadores

8. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (NO se requieren)

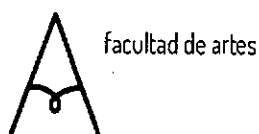
9. Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

La cátedra funciona los días lunes **de 8 a 12 hs.** Hay dos horas de clase teórica y dos horas de trabajos prácticos.

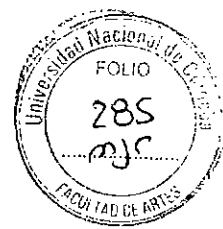
Clases Teóricas: lunes de 8 a 10 hs. A cargo de la Profesora Titular y las adscriptas.

Clases Prácticas: lunes de 10 a 12 hs. A cargo de la Profesora Asistente con participación de las Adscriptas.

Universidad
Nacional
de Córdoba

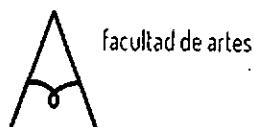
FECHAS TENTATIVAS contempladas dentro del Cronograma en el dictado de la materia
Psicología y Educación 2017

- **20 de Marzo:** Presentación de la materia y unidad 1.
- **27 de Marzo:** Unidad 2
- **3 de Abril:** Unidad 2
- **10 de Abril:** Unidad 3
- **17 de Abril:** Unidad 3
- **24 de Abril:** Unidad 4 (PRIMER PRÁCTICO EVALUATIVO)
- **8 de Mayo:** PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (unidades 1, 2, 3)
- **15 de Mayo:** Unidad 5
- **22 de Mayo:** Semana de Mayo
- **29 de Mayo:** Unidad 6
- **5 de Junio:** Unidad 7 (SEGUNDO PRÁCTICO EVALUATIVO)
- **12 de Junio:** SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (unidades 4,5,6 y 7)
- **19 de Junio:** Feriado
- **26 de Junio:** Entrega de notas y firmas de libretas. RECUPERATORIO
- **3 de Julio:** Coloquios (sólo para quienes quedaron en condición de PROMOCIONALES).

20 APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 48/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad- Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014 / Profesorado en Educación Plástica y Visual Plan 2017

Asignatura: CURSO DE NIVELACIÓN

Año curricular: 1º año

Materia anual o cuatrimestral: 45 días de cursado / Trabajos prácticos previos

Equipo Docente:

- Profesores:

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter Carolina Senmartin

Prof. Adjunto: Mgter Sergio Yonahara

Prof. Adjunto: Lic. Marcelo Quiñonero

Prof. Asistentes: Lic. Victoria Aguirre y Lic. Alejandra Valdéz

- Adscriptos: Lic. Anabella Gatti, Lic. Valeria López, Lic. Victoria Gatica

- Ayudantes Alumnos: Rocío Pérez, Victoria Tanquía

Distribución Horaria

Turno mañana: de 9:00 a 13:00 hs.

Turno tarde: de 17:00 a 21:00 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El presente Curso de Nivelación de las carreras de Artes Visuales se define como un espacio curricular propedéutico, es decir un ámbito en el cual sus objetivos y contenidos son básicos y se hallan orientados a interpretar al gran conjunto de saberes que constituyen el plan de estudios de las carreras que aquí se despliegan. Como tal, se concentra en la necesidad de introducir a los estudiantes a los complejos y diversos estudios sobre artes visuales, tanto desde la elaboración de artefactos concretos, como de la lectura y reflexión de algunas cuestiones teóricas. En dicha interpretación, se ha tenido en cuenta aquellas problemáticas generales, transponiendo las diversas especializaciones, para lo cual se ha tomado como eje vertebrador la noción de Imagen.

Las imágenes son instrumentos de conocimiento. La clave que vincula a imágenes y conocimiento es la continuidad entre experiencia visual y representación: se mira para conocer y se representa lo visible. En nuestras estructuras mentales las imágenes poseen un gran poder: cuando imaginamos representamos imágenes transformadas. El hecho de imaginar no se opone a la realidad, ya que estamos condicionados por la experiencia visual.

Desde la teoría de la ciencia y la filosofía se definen dos modos de conocimiento: el intuitivo sensible que se adquiere a través de la experiencia de los sentidos con el mundo físico, y el conocimiento inteligible que se logra gracias a la argumentación lógico deductiva. En los procesos

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

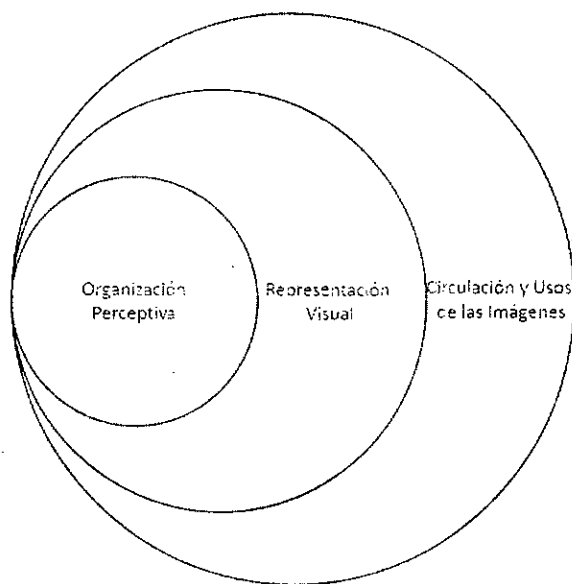

artísticos ambos modos de acceder al conocimiento se ponen en funcionamiento. Existe una idea generalizada de que en el arte sólo interviene lo sensible en la construcción del conocimiento. Sin embargo el modo particular de conocer en el arte, implica un dialogo fluido entre la experiencia sensible y la lógica racional.

Sabemos que es imposible "representar aquello que se ve" tal cómo es percibido sin los lenguajes y las herramientas de la representación, así como también de los aprendizajes culturales y las herencias históricas. Aprender a representar algo, implica también comprender y analizar los modos en que históricamente se han realizado estas representaciones y las funciones culturales que determinadas imágenes tienen en nuestro espacio social. Así, por ejemplo, resulta difícil imaginar un dibujo o una pintura que no represente mediante la perspectiva: y, sin embargo, ello no es más que el resultado de la fuerza con que el sistema de la perspectiva, que no es en sí más que una convención basada en la geometría y la matemática, ha marcado desde el Renacimiento nuestro modo de concebir las imágenes. De igual modo, una técnica determinada -grafito, tinta, collage, acuarela- será más afín que otra en función de tipo de representación que se desee elaborar.

Aprender a representar es al mismo tiempo aprender a observar. El ojo es un instrumento activo y ver es siempre buscar algo, comparar, interpretar y descartar.

En este sentido, al asumir como eje vertebrador al concepto de Imagen, tendremos presente tres aspectos diferenciados en calidad de sub-ejes, a saber: a) la organización perceptiva, b) la representación visual; y c) la circulación y usos de las imágenes.

En el gráfico se muestra los niveles de imbricación de los tres sub-ejes, indicando además los niveles de relación y jerarquía. Así el sub-eje "Organización Perceptiva" corresponde a una instancia inicial, primitiva, pre-icónica, descontextualizada, que daría fundamentos a ciertas cuestiones previas a la formación de imágenes. Luego el sub-eje "Representación Visual" aborda decididamente el concepto de Imagen a partir de las nociones de esquema y corrección, reconocimiento, semejanza, ilusiónismo. Por último, el sub-eje "Circulación y usos de las imágenes" nos muestra el alcance de los aspectos pragmáticos, contextuales, culturales de las imágenes, y el modo de abordar el estudio de

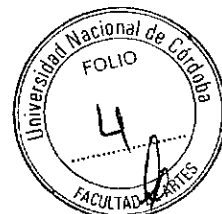

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

antropológico-histórico de las mismas. Dada la especificidad de cada sub-eje, a continuación ampliamos sus implicancias.

a) Organización Perceptiva:

La experiencia visual que resulta de la observación de escenas naturales se inicia cuando las células fotosensibles que se encuentran en el fondo de los ojos son estimuladas por patrones bidimensionales de luz, los cuales comprenden solo pequeñas porciones de los objetos que son percibidos. A partir de allí comienza todo un proceso de organización de la información que, llegado a determinada zona del cerebro, permite la Visión. ¿Cómo somos capaces de percibir tan rápido y sin esfuerzo, una escena significativa, coherente y tridimensional a partir de patrones de luz incompletos y bidimensionales? Esta es la pregunta fundamental en el estudio de la visión. En este curso introduciremos algunas ideas centrales para la comprensión del fenómeno perceptivo visual. Un primer aspecto implicaría reconocer que la visión es un proceso que utiliza varios órganos especializados, los cuales implican diferentes transformaciones de la información. La primera transformación, de orden óptico, comprende la captura de luz y su proyección en forma de Imágenes Retinianas. Estas imágenes, dado su carácter lumínico, originan transformaciones químicas ya que la luz que ingresa al ojo afecta las sustancias fotosensibles de las células que constituyen la retina. Estas sustancias se descomponen iniciando así una serie de impulsos nerviosos secuenciales. Las transformaciones químicas entonces se traducen en transformaciones nerviosas, que partiendo de la retina, y por medio de las vías aferentes, llegan al cerebro donde se producirían un conjunto de procesos computacionales que serían responsables de representaciones a diferentes niveles, conducentes a la formación de imágenes y modelos mentales. Un segundo aspecto en la comprensión de la visión tiene que ver con la premisa de cómo el sistema visual permite, a partir de esas imágenes retinianas caóticas e inestables, la percepción de representaciones bidimensionales estables. Las células en la retina extraen informaciones elementales de las imágenes proyectadas allí. Y en la Corteza Visual se organizan dichas informaciones elementales, al tiempo que comienza un nuevo proceso: la Organización perceptiva. Este proceso especifica el modo en que organizamos elementos visuales separados en totalidades discernibles. Aquí ingresan pues aquellos principios de organización muy conocidos bajo el nombre de leyes gestálticas. En síntesis: trazaremos un recorrido de diferentes temas acerca de cómo el ser humano "ve", desde las funciones biológicas hasta llegar a esbozar algunas condiciones fenoménicas en la organización perceptiva de las formas visuales.

b) Representación Visual

En la lógica de la enseñanza y elaboración de las imágenes, el dibujo ha sido concebido históricamente como un sistema estructurante de la representación: los trazos y las formas se pensaban como base o proyección para luego llegar a la pintura, a la escultura o el grabado. Pero hace ya tiempo que se lo entiende como un lenguaje en sí mismo, autónomo. A pesar de su inmediatez, la práctica del dibujo requiere dedicación para adquirir el vocabulario gráfico necesario, habilidad y destreza; concentración en la observación y constante reflexión sobre los datos de la realidad que seleccionamos para representar, especialmente si la imagen que nos interesa aspira a ser similar o mantener un parecido. ¿Pero qué implica hacer una representación a partir de algo observado y que pretenda al mismo tiempo que se le parezca lo más posible? Aunque en un primer momento la respuesta parezca sencilla, esta pregunta encierra una compleja operación. Vemos las cosas tendiendo a clasificarlas en determinados conjuntos de formas para poder comprenderlas. Sin embargo, en muchas situaciones nos encontramos con que, algunas no entran claramente en ningún sistema de clasificación, y entonces nos resultan extrañas y es posible que, al no lograr apresarlas en nuestra red de formas familiares, pasen desapercibidas a nuestra atención. Pero incluso en esos

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

casos insistimos. Los ejemplos más recurrentes para explicar este fenómeno son las manchas de humedad o las nubes, largamente citadas en la historia del arte. En ocasiones logramos proyectar formas conocidas en estas manchas informes: un sistema de archivo cultural se pone en marcha cuando esto sucede. Al mismo tiempo, el dibujante necesita conocer una serie herramientas y procedimientos, es decir los medios para poder "traducir" aquello que observa. Entonces la observación tenderá a concentrarse en función de ese medio para poder ajustar lo que se ve a la imagen que se busca realizar. Si la representación pretende ser lineal, entonces la observación tenderá a concentrarse en los bordes de las cosas; en cambio si lo que se busca es realizar un dibujo volumétrico, la mirada se detendrá en las luces, las sombras y en las superficies de esos objetos. Por estas razones, aprender a representar la realidad no consiste en realizar una mera copia de lo que se percibe: implica indagación, interpretación, selección, comparación y contrastación.

c) Circulación y Usos de las Imágenes

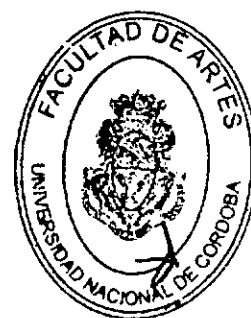
Con frecuencia se piensa que las imágenes que vemos en la calle, en los medios masivos de comunicación, en el museo o estampadas en cualquier objeto de nuestra vida cotidiana –una agenda, una remera, un calendario o un libro- son el resultado de la creación de un artista, un diseñador o un individuo cualquiera. Sin embargo, aun cuando efectivamente esas imágenes han sido elaboradas por una o varias personas concretas, las mismas son el resultado de una producción social. Las imágenes, como cualquier otro objeto cultural, son elaboradas, circulan y se interpretan socialmente y por eso forman parte de una cultura que elabora códigos y convenciones a la vez que los modifica y cuestiona. Esto significa que existen, en torno a las imágenes, determinadas circunstancias, condiciones que posibilitan y propician que lleguemos a observar, apreciar e interpretemos ciertas obras, de determinados artistas y no otras.

Para corroborar esto basta pensar por ejemplo: ¿por qué razones si intento buscar en la web imágenes de La Gioconda de Da Vinci obtengo rápidamente más de seis millones de reproducciones y, por el contrario, es tan dificultoso encontrar imágenes de otras obras más cercanas en el tiempo y el espacio?, ¿qué elementos intervienen para determinar el valor que una imagen tiene para cierto grupo cultural?, ¿cómo son los mecanismos o las reglas que determinan que ciertas obras obtengan más o menos valor, más o menos prestigio, más o menos visibilidad? Estas, y otras preguntas, son el horizonte problemático de esta unidad.

Por ese motivo, partiremos de la premisa de que el artista está inmerso en una cultura y que las imágenes que hace pueden ser explicadas si las pensamos en esa red de significaciones que conforman su cultura.

Nuestra indagación comenzará con el establecimiento (provisional) de algunas circunstancias contextuales contemporáneas que nos permita establecer las relaciones, conflictivas y diversas, en las cuales imágenes y obras de artes emergen. A partir de allí ingresaremos al marco general de una Antropología histórica, teniendo en cuenta a la Imagen como un documento histórico en el cual se pueden apreciar visiones del mundo, propios de épocas determinadas, que condicionan tanto a los productores de imágenes como a sus destinatarios.

2. Objetivos generales

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Desarrollar procesos de observación, análisis y contrastación entre la experiencia práctica y la adquisición de herramientas y procedimientos para resolver la representación visual,
- Adquirir capacidades para la interpretación de imágenes, considerando tanto el código con el que fue hecha una imagen, como su contenido y sus contextos de producción y uso efectivo,
- Incorporar destrezas para la lectura de textos académicos: razonar conceptos, aprender términos y vocabulario específico de las artes visuales,
- Desarrollar habilidades en el manejo de técnicas básicas del dibujo y el collage,
- Reflexionar sobre los saberes, las expectativas y nociones culturales previos sobre el arte en contraste con los adquiridos durante el curso.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD 1: Organización Perceptiva

Objetivos Específicos:

- Comprender la teoría básica del proceso perceptivo.
- Comprender los diferentes principios que permiten la organización perceptiva.
- Observar la presencia de los diferentes elementos y principios de la percepción en la producción de artes visuales.

1.1. Ojo y sistema visual. Transformaciones ópticas. Transformaciones químicas. Transformaciones nerviosas. Percepción visual.

1.2. La organización perceptual. Figuras ambiguas. Proximidad. Similitud. Destino común. Buena continuación. Clausura. Tamaño relativo, envolvimiento, orientación y simetría. La ley de la pregnancia.

UNIDAD 2: Representación Visual

Objetivos Específicos:

- Comprender la representación como construcción formal en pos de cuestionar la idea de que la imagen es un "signo natural".
- Introducir en la reflexión sobre la representación como proceso, cuestionando la idea de que su construcción se efectúa sin mediaciones, de una vez y para siempre o sin ajustes y correcciones de los esquemas familiares.
- Construcción de la imagen por medio de diversos procedimientos.

2.1. Representación visual como lenguaje. Elementos distintivos de las imágenes miméticas (convincientes según Gombrich) Algunos elementos del lenguaje gráfico.

2.2. Construcción procesual de la representación: Experiencia contrastada del dibujo y esquemas. Relación entre propósitos representativos, medios técnicos y adiestramiento. Dibujo esquemático, analítico descriptivo y sensible.

2.3. Anotación visual como conjetura condicionada histórica y socialmente.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 3: Circulación y Usos de las Imágenes

Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre el carácter cultural de la producción, circulación e interpretación de las imágenes.
- Comprender las relaciones entre imagen, obra de arte, poder y reproductibilidad técnica.
- Reconocer diferentes modos de abordar el estudio de las imágenes en la perspectiva de una antropología histórica.

3.1. Los modos de ver y las imágenes: subjetividad y objetividad. Las imágenes como obras de arte. Reproductibilidad técnica: la fotografía y el cine en la relativización de las imágenes tradicionales. La multiplicación de las imágenes y su recepción en la Cultura de Masas. El proceso de mistificación.

3.2. La imagen como testimonio: historia cultural de las imágenes. Historia Social. Teoría de la Recepción. Hacia una antropología histórica de las imágenes.

4. Bibliografía obligatoria

Unidad 1: Organización perceptiva:

- AUMONT, JACQUES (1992) *La imagen*, Barcelona: Paidós. (Cap. 1: El ojo y la imagen. Sección 1º: El funcionamiento del ojo. Pág. 18)
- BRUCE, VICKY & GREEN, PATRICK (1994) *Percepción visual. Manual de fisiología, psicología y ecología de la visión*, Barcelona: Paidós. (Cap. 6: La organización perceptual. Pág. 171)

Unidad 2: Representación visual:

- GOMBRICH, ERNST: (1959) *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, 1º edición, Nueva York: Phaidon Pres, 2010. ("Cap V: Fórmula y experiencia", pp. 127-152)
- CABEZAS, LINO (2005) "Las palabras del dibujo" (selección) Cap.III, en Gómez Molina: *Los nombres del dibujo*, Madrid: Cátedra, 2005.

Unidad 3: Circulación y usos de las imágenes:

- BERGER, JOHN (1972) *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili (Ensayo 1, Págs. 13 a 42)
- BURKE, PETER (2005) *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Critica. (Cap. XI: La historia cultural de las imágenes, Págs. 227 a241.)

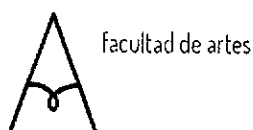
5. Bibliografía ampliatoria

- LEBORG, CHRISTIAN (2013) *Gramática visual*, Barcelona: Gustavo Gili.
- PORTER, TOM & GOODMAN, SUE (1988) *Manual de diseño para arquitectos, diseñadores gráficos y artistas*, Barcelona: Gustavo Gili.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- BOIXADOS, MARIA CRISTINA: (2011) *Córdoba fotografiada entre 1870 y 1930. Imágenes urbanas*, Córdoba: Editorial Universidad nacional de Córdoba.
- AA.VV.: (2004) *100 años de Plástica en Córdoba 1904-2004*, Córdoba: La Voz del Interior.

6. Propuesta metodológica:

Proponemos la modalidad de taller donde la construcción del conocimiento no se conciba como proceso elaborado externamente, ni como corte repentino con los saberes del ámbito privado y cotidiano, ni como tarea solitaria, sino como un proceso que se desarrolla interpelando conocimientos que se han 'naturalizado' y que deben ser re-pensados de manera crítica con otros. Nuestro objetivo es concebir el trabajo de taller como un espacio que posibilite la investigación y experimentación, el descubrimiento y la colaboración en grupo, enfatizando la solución de problemas y la búsqueda de ciertos resultados. Generar estos acercamientos, diálogos y discusiones de manera grupal facilita nuevas búsquedas que contribuyan tanto al trabajo de producción e interpretación de representaciones, al mismo tiempo que el conocimiento de las herramientas teóricas de diversas áreas disciplinares puede colaborar al enriquecimiento y complejización de los procesos antes mencionados.

6.1. Estructura del curso

Se divide en dos instancias:

- Pre-curso: ejercicios y trabajos prácticos a realizar antes del inicio de las clases (diciembre-enero),
- Curso presencial (dos turnos: mañana y noche) con una duración total de seis semanas.

Los contenidos del curso de ingreso se organizan en tres unidades:

Unidad Organización perceptiva	Unidad Representación visual	Unidad Circulación y usos de las imágenes

Cada una de ellas aborda una problemática específica de las artes visuales. Las tres unidades se conectan transversalmente por medio de contenidos de **carácter procedimental**:

1. La percepción de las imágenes,
2. La producción de representaciones,
3. La interpretación de las imágenes,
4. La lectura de textos académicos.

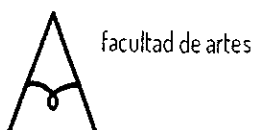
6.2. Utilización del aula virtual

El aula virtual es un espacio en el cual docentes y estudiantes se encuentran para desarrollar los contenidos y realizar diferentes actividades. El mismo permite acceder a los materiales de clases, a

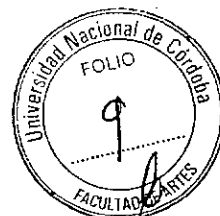
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

publicaciones, a sitios de internet, establecer cronogramas, actividades y comunicarse desde cualquier computadora conectada a Internet.

Para ser usuario del Aula Virtual el único requisito es contar con una cuenta de correo electrónico personal. La plataforma Moodle requiere de una dirección para distribuir la información a cada uno de los miembros de la comunidad educativa formada por cada curso.

Desde cualquier computadora conectada a Internet y mediante cualquier navegador web debe acceder a la dirección: www.artes.unc.edu.ar, allí en **Ingreso 2017** encontrarán el instructivo para realizar la matriculación en el Curso de Nivelación Artes Visuales 2017. El correo electrónico para realizar consultas acerca del curso es: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

7- Evaluación:

Las evaluaciones se dividen por unidad y por examen integrador teórico de los contenidos de los módulos. Al promedio de los cuatro parciales se le suma la nota de los prácticos previos al cursado.

Se evaluarán los trabajos prácticos y exámenes tanto cualitativa como cuantitativamente teniendo en cuenta los niveles de conocimiento de los contenidos, la adecuación a las consignas y a los criterios de evaluación comunicados por el equipo docente en cada uno de los módulos.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

(Sujeto a los cambios y ajustes según nueva reglamentación)

El Curso de Nivelación se regula por el régimen de alumnos.

Ver en <http://www.artes.unc.edu.ar/saca/autoridades-de-la-secretaria-academica>.

Cuenta con 6 instancias de evaluación: 2 Trabajos Prácticos virtuales, (Ciudadanía universitaria) y 3 trabajos pre-curso y 4 Parciales (uno por módulo y un integrador).

El Curso de ingreso puede ser aprobado como:

Alumno promocional

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos (2 como mínimo de los 3).

Rendir y aprobar el 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Cumplir con el 80% de la asistencia a la totalidad de las clases prácticas.

Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido en tres de los cuatro parciales notas iguales o superiores a 7 (siete) y en uno de los parciales un 4 (cuatro) o un 5 (cinco), tienen derecho a recuperar ese parcial con una calificación igual o mayor a 6 (seis) en la instancia de recuperatorio, para acceder a la promoción.

Alumno regular

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos (2 como mínimo de los 3).

Rendir y aprobar el 80% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Tendrán derecho a recuperar uno de los 3 (tres) trabajos prácticos y uno de los 4 (parciales), únicamente alumna/os aplazados o ausentes con justificación certificada.

Se entiende por aplazo una nota igual o menor a 3 (tres).

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Si el estudiante queda libre, con una nota promedio menos igual o menor a 3 (tres), perderá la regularidad, pudiendo rendir en calidad de libre en las fechas de exámenes (mayo, julio y septiembre del mismo año).

Examen para alumnos libres

Se podrán presentar al examen libre aquellos alumnos que habiendo cursado, no hayan aprobado el Curso de Nivelación o que no hayan cursado en ningún momento. Para rendir el examen libre deberán presentarse en la fecha de examen con los parciales de cada unidad completos y luego de aprobar estos trabajos, deberán realizar un examen escrito sobre los contenidos de los tres módulos.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda). En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 359/2017
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: PLAN 2014

Asignatura: CURSO DE NIVELACIÓN

Año curricular: 2018

Materia anual o cuatrimestral: 45 días de cursado / Trabajos prácticos previos

Equipo Docente:

- Profesores:

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter Carolina Senmartin

Prof. Adjunto: Mgter Sergio Yonahara

Prof. Adjunto: Lic. Marcelo Quiñero

Prof. Asistentes: Lic. Ana Pistone, Arq. Nadine Madelón,

- Adscriptos: Lic. Anabella Gatti, Lic. Valeria López, Lic. Victoria Gatica, Lic. Mauricio Cerbellera, Lic. Alejandra Fretes, Lic. Dolores Otero.

- Ayudantes Alumnos: Victoria Tanquía, Rosario Sciu, Pilar Maharbiz, Agustina Fassi, Caterina Vignolo, Huaira Morón.

Distribución Horaria

Turno mañana: de 9:00 a 13:00 hs.

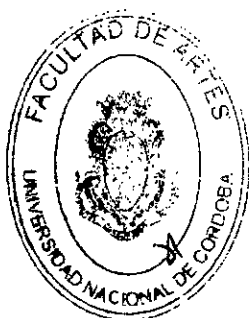
Turno tarde: de 17:00 a 21:00 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El Curso de Nivelación de las carreras de Artes Visuales se define como un espacio curricular propedéutico, es decir un ámbito en el cual sus objetivos y contenidos son básicos y se hallan orientados a interpretar al gran conjunto de conocimientos que constituyen las disciplinas declaradas en el plan de estudios. Como tal, se concentra en la necesidad de introducir a los estudiantes a los complejos y diversos estudios sobre artes visuales, tanto desde la elaboración de artefactos concretos, como de la lectura y reflexión de algunas cuestiones teóricas. En dicha interpretación, se ha tenido en cuenta aquellas problemáticas generales, transponiendo las diversas especializaciones, tomando como eje vertebrador la noción de Imagen.

Las imágenes son instrumentos de conocimiento. La clave que vincula a imágenes y conocimiento es la continuidad entre experiencia visual y representación: se mira para conocer y se representa lo visible. En nuestras estructuras mentales las imágenes poseen un gran poder: cuando imaginamos representamos imágenes transformadas. El hecho de imaginar no se opone a la realidad, ya que estamos condicionados por la experiencia visual. En este sentido consideramos con Corinne Enaudeau que *"la realidad no tiene un sentido pre-existente, sino que es un proceso continuo"*

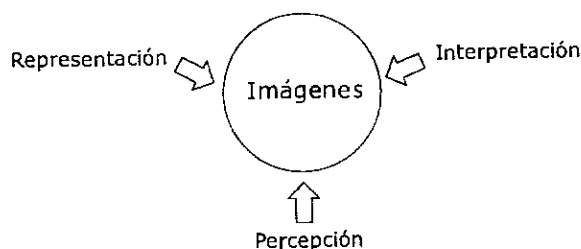
Autógrafa

de creación de sentido, en la que cada fuerza se percibe, se representa, evalúa, en síntesis interpreta[...]"¹.

Sabemos que es imposible "representar aquello que se ve" tal cómo es percibido sin los lenguajes y las herramientas de la representación, así como también de los aprendizajes culturales y las herencias históricas. Aprender a representar algo, implica también comprender y analizar los modos en que históricamente se han realizado estas representaciones y las funciones culturales que determinadas imágenes tienen en nuestro espacio social. Así, por ejemplo, resulta difícil imaginar un dibujo o una pintura que no represente mediante la perspectiva: y, sin embargo, ello no es más que el resultado de la fuerza con que el sistema de la perspectiva, que no es en sí más que una convención basada en la geometría y la matemática, ha marcado desde el Renacimiento nuestro modo de concebir las imágenes. De igual modo, una técnica determinada -grafito, tinta, collage, acuarela- será más afín que otra en función de tipo de representación que se desee elaborar.

Aprender a representar es al mismo tiempo aprender a observar. El ojo es un instrumento activo y ver es siempre buscar algo, comparar, interpretar y descartar.

Así, asumiendo el concepto de Imagen como eje vertebrador, tendremos presentes al menos tres dimensiones diferentes, a saber: Representación, Interpretación y Percepción.

Representación

Representar es volver a hacer presente algo percibido, ya sea por evocación, memoria, imaginación u observación directa. La representación es un proceso mediante el cual se produce sentido e implica el uso ya sea del lenguaje o de las imágenes. Representar algo es describirlo, imaginarlo o materializarlo a través de otros medios como: el dibujo, el grabado, la pintura, la escritura, la instalación y la escultura, o bien, los medios digitales como la fotografía o el video. En esta unidad nos dedicaremos a abordar el dibujo -algunos de sus procedimientos y herramientas- y al mismo tiempo haremos especial énfasis en el proceso de observación, interpretación y aprehensión de lo observado. El dibujo para muchos especialistas en el arte, es el medio más directo, simple y accesible para realizar esta compleja operación. Pero pesar de su inmediatez -se puede dibujar con el dedo sobre la arena-, la práctica del dibujo requiere mucha dedicación para lograr destreza; concentración en la observación y constante reflexión sobre los datos de la realidad que seleccionamos, especialmente si nos interesa conseguir mantener el parecido con el objeto observado. ¿Qué procesos están implicados en la observación y en la traducción de esos datos en el dibujo? ¿Dibujar y observar son acciones naturales o se pueden aprender? De esto último no dudamos. Con dedicación y paciencia se pueden adquirir destrezas insospechadas, tal como lo hacen los bailarines o los músicos. Vemos las cosas tendiendo a clasificarlas en determinados conjuntos de formas para poder comprenderlas. Los ejemplos más recurrentes para explicar este fenómeno son las manchas de

¹ ENAUDEAU, C.: (1999) *La paradoja de la representación*, Buenos Aires: Paidós.

humedad o las nubes, largamente citadas en la historia del arte. En ocasiones logramos proyectar formas conocidas en estas manchas informes: un sistema de archivo cultural se pone en marcha cuando esto sucede. Así el dibujante necesita conocer sus herramientas, es decir los medios para poder "traducir" aquello que observa. La observación tenderá a concentrarse en función de ese medio: si el dibujo pretende ser lineal, entonces la mirada tenderá a concentrarse en los bordes de las cosas; en cambio si lo que se busca es realizar una imagen llena de luces y sombras, se detendrá en las superficies de esos objetos, realizando el dibujo con tramas. Por estas razones, aprender a representar lo que se observa no consiste en realizar una mera copia de la realidad: implica indagación, interpretación, selección, comparación y mucha imaginación.

Interpretación

Con frecuencia se piensa que las imágenes que vemos en la calle, en los medios masivos de comunicación, en el museo o impresas en cualquier objeto de nuestra vida cotidiana —una agenda, una remera, un calendario o un libro— son el resultado de la creación de un artista, un diseñador o un individuo cualquiera. Sin embargo, aun cuando efectivamente esas imágenes han sido elaboradas por una o varias personas concretas, las mismas son el resultado de una producción social. Las imágenes, como cualquier otro objeto cultural, son elaboradas, circulan y se interpretan socialmente y por eso forman parte de una cultura que elabora códigos y convenciones a la vez que los modifica y cuestiona. Esto significa que existen, en torno a las imágenes, determinadas circunstancias, condiciones que posibilitan y propician que lleguemos a observar, apreciar e interpretemos ciertas obras, de determinados artistas y no otras.

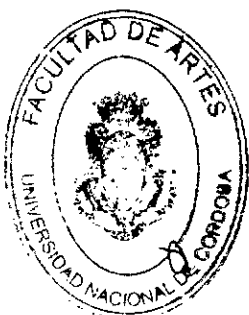
Para corroborar esto basta pensar por ejemplo: ¿por qué razones si intento buscar en la web imágenes de La Gioconda de Da Vinci obtengo rápidamente más de seis millones de reproducciones y, por el contrario, es tan dificultoso encontrar imágenes de otras obras más cercanas en el tiempo y el espacio?, ¿qué elementos intervienen para determinar el valor que una imagen tiene para cierto grupo cultural?, ¿cómo son los mecanismos o las reglas que determinan que ciertas obras obtengan más o menos valor, más o menos prestigio, más o menos visibilidad? Estas, y otras preguntas, son el horizonte problemático de esta unidad.

Por ese motivo, partiremos de la premisa de que el artista está inmerso en una cultura y que las imágenes que hace pueden ser explicadas si las pensamos en esa red de significaciones que conforman su cultura. Es decir, nos situaremos en las perspectivas de los estudios antropológicos a fin de apreciar visiones del mundo, propios de épocas determinadas, que condicionan tanto a los productores de imágenes como a sus destinatarios.

Nuestra indagación comenzará con la redefinición cultural de la noción de Imagen Visual, sus relaciones con el conocimiento, la escritura, otras imágenes, pero en especial, con sus contextos de producción e interpretación, al igual que su valor en las sociedades regidas por la reproductibilidad técnica. Por otra parte también nos introduciremos a la observación de las imágenes visuales en el marco de la paradoja contemporánea de la estetización masiva de las sociedades y el arte contemporáneo. A partir de dicha relación, se espera una reflexión abierta sobre las creencias por las cuales los ingresantes han elegido cursar la carrera de Artes Visuales, presentando las posibilidades de estudio que ofrece el plan de estudios.

Percepción

La experiencia visual que resulta de la observación de escenas naturales se inicia cuando las células fotosensibles que se encuentran en el fondo de los ojos son estimuladas por patrones bidimensionales de luz, los cuales comprenden solo pequeñas porciones de los objetos que son percibidos. A partir de allí comienza todo un proceso de organización de la información que, llegado a determinada zona del cerebro, permite la Visión. ¿Cómo somos capaces de percibir tan rápido y sin esfuerzo, una escena significativa, coherente y tridimensional a partir de patrones de luz incompletos

ybidimensionales? Esta es la pregunta fundamental en el estudio de la visión. En este curso introduciremos algunas ideas centrales para la comprensión del fenómeno perceptivo visual. Un primer aspecto implicaría reconocer que la visión es un proceso que utiliza varios órganos especializados, los cuales implican diferentes transformaciones de la información. La primera transformación, de orden óptico, comprende la captura de luz y su proyección en forma de Imágenes Retinianas. Estas imágenes, dado su carácter lumínico, originan transformaciones químicas ya que la luz que ingresa al ojo afecta las sustancias fotosensibles de las células que constituyen la retina. Estas sustancias se descomponen iniciando así una serie de impulsos nerviosos secuenciales. Las transformaciones químicas entonces se traducen en transformaciones nerviosas, que partiendo de la retina, y por medio de las vías aferentes, llegan al cerebro donde se producirían un conjunto de procesos computacionales que serían responsables de representaciones a diferentes niveles, conducentes a la formación de imágenes y modelos mentales. Un segundo aspecto en la comprensión de la visión tiene que ver con la premisa de cómo el sistema visual permite, a partir de esas imágenes retinianas caóticas e inestables, la percepción de representaciones bidimensionales estables. Las células en la retina extraen informaciones elementales de las imágenes proyectadas allí. Y en la Corteza Visual se organizan dichas informaciones elementales, al tiempo que comienza un nuevo proceso: la Organización perceptiva. Este proceso especifica el modo en que organizamos elementos visuales separados en totalidades discernibles. Aquí ingresan pues aquellos principios de organización muy conocidos bajo el nombre de leyes gestálticas. En síntesis: trazaremos un recorrido de diferentes temas acerca de cómo el ser humano "ve", desde las funciones biológicas hasta llegar a esbozar algunas condiciones fenoménicas en la organización perceptiva de las formas visuales.

2. Objetivos generales

- Desarrollar procesos de observación, análisis y contrastación entre la experiencia práctica y la adquisición de herramientas y procedimientos para resolver la representación visual,
- Adquirir capacidades para la interpretación de imágenes, considerando tanto el código con el que fue hecha una imagen, como su contenido y sus contextos de producción y uso efectivo,
- Incorporar destrezas para la lectura de textos académicos: razonar conceptos, aprender términos y vocabulario específico de las artes visuales,
- Desarrollar habilidades en el manejo de técnicas básicas del dibujo y el collage,
- Reflexionar sobre los saberes, las expectativas y nociones culturales previos sobre el arte en contraste con los adquiridos durante el curso.

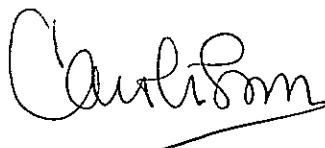
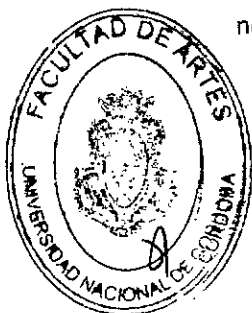
3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD 1: Percepción

Objetivos Específicos:

- Comprender la teoría básica del proceso perceptivo.
- Comprender los diferentes principios que permiten la organización perceptiva.
- Observar la presencia de los diferentes elementos y principios de la percepción en la producción de artes visuales.

1.1. Ojo y sistema visual. Transformaciones ópticas. Transformaciones químicas. Transformaciones nerviosas. Percepción visual.

1.2. La percepción de la forma. Separación Figura-Fondo. Proximidad. Similitud. Destino común. Continuación adecuada. Clausura. Forma e información.

UNIDAD 2: Representación

Objetivos Específicos:

- Reflexionar sobre la representación como proceso, cuestionando la idea de que su construcción se efectúa sin mediaciones, de una vez y para siempre o sin ajustes y correcciones.
- Experimentar con algunos procedimientos gráficos básicos para la construcción de la imagen por medio de diversos procedimientos.

Contenidos

- 2.1. Representación como lenguaje. Elementos distintivos del dibujo: líneas, planos e indicadores básicos de espacio.
- 2.2. Construcción procesual de la representación. Observación de las formas: la percepción de los bordes, de los espacios, de las relaciones y de las luces y sombras. Relación entre propósitos representativos y medios técnicos.
- 2.3. Anotación visual como conjetura condicionada histórica y socialmente.

UNIDAD 3: Interpretación

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre el carácter cultural de la producción, circulación e interpretación de las imágenes.
- Comprender las relaciones entre imagen, obra de arte, poder y reproductibilidad técnica.
- Reconocer diferentes modos de abordar el estudio de las imágenes en la perspectiva de una antropología histórica.

Contenidos

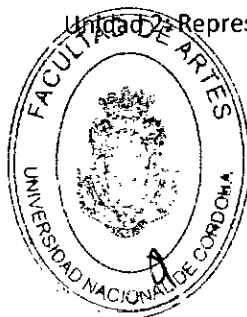
- 3.1. Los modos de ver y las imágenes: subjetividad, objetividad y relativismo. Las imágenes como obras de arte. El proceso de mistificación. Representación e interpretación. Unicidad y falsa religiosidad. La reproductibilidad técnica: la multiplicación de las imágenes y su recepción en la Cultura de Masas.
- 3.2. Arte y experiencia estética. Des-estetización y des-definición de la obra de arte. Superproducción de las obras de arte. Producción industrial de bienes culturales y formas simbólicas. Controversias: crítica y defensa del Arte Contemporáneo. Acercamientos al Arte Contemporáneo.

4. Bibliografía obligatoria

Unidad 1: Organización perceptiva:

- AUMONT, JACQUES (1992) *La imagen*, Barcelona: Paidós. (Cap. 1: El ojo y la imagen. Sección 1º: El funcionamiento del ojo. Pág. 18 a 23 y La percepción de la forma pág.72 a 78)

Unidad 2: Representación visual:

- DÍAZ PADILLA, RAMÓN (2007), "La mirada y la construcción de la realidad" en El dibujo del natural en la época de la postacademia, Madrid, Akal.
- CABEZAS, LINO (2005) "Las palabras del dibujo" (selección) Cap.III, en Gómez Molina *Los nombres del dibujo*, Madrid, Cátedra.

Unidad 3: Circulación y usos de las imágenes:

- BERGER, JOHN (1972) *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili (Ensayo 1, Págs. 13 a 42)
- MICHAUD, Yves (2007) *El arte en estado gaseoso*, Barcelona: Crítica. (Cap. Introducción. Págs. 9 a 23)

5. Bibliografía ampliatoria

- BURKE, PETER (2005) *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Crítica.
- EDWARDS, BETTY: (2000) *Aprender a dibujar con el lado derecha del cerebro*, Barcelona: Urano.
- LEBORG, CHRISTIAN (2013) *Gramática visual*, Barcelona: Gustavo Gili.

6. Propuesta metodológica:

Proponemos la modalidad de taller donde la construcción del conocimiento no se conciba como proceso elaborado externamente, ni como corte repentino con los saberes del ámbito privado y cotidiano, ni como tarea solitaria, sino como un proceso que se desarrolla interpellando conocimientos que se han 'naturalizado' y que deben ser re-pensados de manera crítica con otros. Nuestro objetivo es concebir el trabajo de taller como un espacio que posibilite la investigación y experimentación, el descubrimiento y la colaboración en grupo, enfatizando la solución de problemas y la búsqueda de ciertos resultados. Generar estos acercamientos, diálogos y discusiones de manera grupal facilita nuevas búsquedas que contribuyan tanto al trabajo de producción e interpretación de representaciones, al mismo tiempo que el conocimiento de las herramientas teóricas de diversas áreas disciplinares puede colaborar al enriquecimiento y complejización de los procesos antes mencionados.

6.1. Estructura del curso

Se divide en dos instancias:

- Pre-curso: ejercicios y trabajos prácticos a realizar antes del inicio de las clases (diciembre-enero),
- Curso presencial (dos turnos: mañana y noche) con una duración total de seis semanas.

Los contenidos del curso de ingreso se organizan en tres bloques intercambiables, ya que no implican una sucesión sino dimensiones del conocimiento sobre la noción de Imagen, a saber:

<i>Dimensión neurobiológica</i>	<i>Dimensión representativa</i>	<i>Dimensión antropológica</i>

Cada una de ellas aborda una problemática específica de las artes visuales. Las tres unidades se conectan transversalmente por medio de contenidos de **carácter procedimental**:

Carl Pmm

1. La percepción de las imágenes a través de estudios de Morfología,
2. La elaboración de representaciones, por medio del Dibujo de observación,
3. La interpretación de las imágenes, sobre la base de estudios de casos contextualizados.
4. La lectura de textos académicos e introducción a metodología de estudio.

6.2. Utilización del aula virtual

El aula virtual es un espacio en el cual docentes y estudiantes se encuentran para desarrollar los contenidos y realizar diferentes actividades. El mismo permite acceder a los materiales de clases, a publicaciones, a sitios de internet, establecer cronogramas, actividades y comunicarse desde cualquier computadora conectada a Internet.

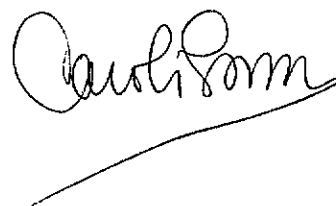
Para ser usuario del Aula Virtual el único requisito es contar con una cuenta de correo electrónico personal. La plataforma Moodle requiere de una dirección para distribuir la información a cada uno de los miembros de la comunidad educativa formada por cada curso.

Desde cualquier computadora conectada a Internet y mediante cualquier navegador web debe acceder a la dirección: www.artes.unc.edu.ar, allí en **Ingreso 2017** encontrarán el instructivo para realizar la matriculación en el Curso de Nivelación Artes Visuales 2017. El correo electrónico para realizar consultas acerca del curso es: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

7- Evaluación:

Las evaluaciones se dividen por unidad y por examen integrador teórico de los contenidos de los módulos. Al promedio de los cuatro parciales se le suma la nota de los prácticos previos al cursado.

Se evaluarán los trabajos prácticos y exámenes tanto cualitativa como cuantitativamente teniendo en cuenta los niveles de conocimiento de los contenidos, la adecuación a las consignas y a los criterios de evaluación comunicados por el equipo docente en cada uno de los módulos.

8- Cronograma de clases:

CRONOGRAMA DE CURSADO Nivelación Artes Visuales 2018						
		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1ª Semana	9 a 13	05/02 - 14 a 17 hs Presentación, Actividad de bienvenida, Presentación del curso y de las condiciones de cursado.	06/02 - 14 a 17:45 hs Ciudadanía universitaria y aula virtual, Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FA-UNC, Centro de estudiantes y agrupaciones.	07/02 Unidad 1 (clase 1) Pabellón Haití	08/02 Unidad 3 (clase 1) Pabellón Haití	09/02 Unidad 2 (clase 1) Pabellón Haití
	17 a 21	Aula en baterías o en rectorado	Aula en baterías o en rectorado	Unidad 2 (clase 1) (Pabellón Haití)	Unidad 1 (clase 1) Pabellón Haití	Unidad 3 (clase 1) Pabellón Haití
2ª Semana	9 a 13	12/02 Feriado de carnaval	13/02 Feriado de carnaval	14/02 Unidad 1 (clase 2) Pabellón De Monte	15/02 Unidad 1 (clase 3) Pabellón De Monte	16/02 Sin clase
	17 a 21			Unidad 2 (clase 2) Pabellón De Monte	Unidad 2 (clase 3) Pabellón De Monte	Unidad 2 (clase 4) Pabellón De Monte
3ª Semana	9 a 13	19/02 Unidad 1 (clase 4) De Monte	20/02 Unidad 1 (clase 5) Pabellón Haití	21/02 Unidad 2 (clase 2) Pabellón De Monte	22/02 Unidad 2 (clase 3) Pabellón De Monte	23/02 Unidad 2 (clase 4) Pabellón De Monte
	17 a 21	Unidad 2 (clase 5) Pabellón De Monte	Unidad 3 (clase 2) Pabellón Haití	Unidad 3 (clase 3) Pabellón Haití	Unidad 3 (clase 4) Pabellón Haití	Unidad 3 (clase 5) RNTT Pabellón Haití
4ª Semana	9 a 13	26/02 Unidad 2 (clase 5) RNTM Pabellón De Monte	27/02 Unidad 3 (clase 2) Pabellón Haití	28/02 Unidad 3 (clase 3) Pabellón Haití	01/03 Unidad 3 (clase 4) Pabellón Haití	02/03 Unidad 3 (clase 5) RNTM Pabellón Haití
	17 a 21	Unidad 1 (clase 2) Pabellón De Monte	Unidad 1 (clase 3) Pabellón De Monte	Unidad 1 (clase 4) Pabellón De Monte	Unidad 1 (clase 5) Pabellón Haití	Sin clase
5ª Semana	9 a 13	05/03 Sin actividad	06/03 9:00 hs. Entrega parciales/carpeta turno tarde Pabellón De Monte	07/03 Sin actividad estudiantes	08/03 9:00 hs Integrador Múltiple opción Pabellón De Monte	09/03 Sin actividad estudiantes
	17 a 21	17:00 hs. Entrega parciales/carpeta turno tarde Pabellón De Monte	Sin actividad estudiantes EVALUACIÓN CARPETAS Pabellón De Monte		17:00 hs Integrador Múltiple opción Pabellón De Monte	
6ª Semana	9 a 10	12/03 Notas de carpetas parciales de cada unidad y promedios de promoción - Consultas generales Pabellón De Monte	13/03 Sin actividad estudiantes	14/03 Recuperatorios Parciales y Ciudadanía Universitaria Pabellón De Monte	15/03 Evaluaciones de recuperatorios y promedio de notas en aula virtual Actividades DDHH y festejo de cierre	16/03 12:00 a 14:30 hs Notas finales y firma de libretas Pabellón De Monte
	17 a 18					Finalización Curso de Nivelación

9-Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

(Sujeto a los cambios y ajustes según nueva reglamentación)

El Curso de Nivelación se regula por el régimen de alumnos.

Ver en <http://www.artes.unc.edu.ar/saca/autoridades-de-la-secretaria-academica>.

Cuenta con 6 instancias de evaluación: 2 Trabajos Prácticos virtuales, (Ciudadanía universitaria) y 3 trabajos pre-curso y 4 Parciales (uno por módulo y un integrador).

El Curso de ingreso puede ser aprobado como:

Alumno promocional

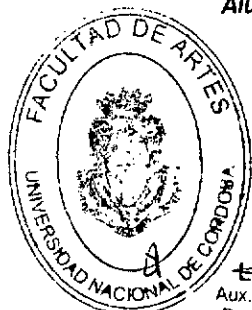
Rendir y aprobar el 80% de los prácticos (2 como mínimo de los 3).

Rendir y aprobar el 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Cumplir con el 80% de la asistencia a la totalidad de las clases prácticas, es decir no tener más de un ausente por unidad.

Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido en tres de los cuatro parciales notas iguales o superiores a 7 (siete) y en uno de los parciales un 4 (cuatro) o un 5 (cinco), tienen derecho a recuperar ese parcial con una calificación igual o mayor a 6 (seis) en la instancia de recuperatorio, para acceder a la promoción.

Alumno regular

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos (2 como mínimo de los 3).

Rendir y aprobar el 80% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Tendrán derecho a recuperar uno de los 4 (parciales), únicamente alumna/os aplazados o ausentes con justificación certificada.

Se entiende por aplazo una nota igual o menor a 3 (tres).

Si el estudiante queda libre, con una nota promedio menos igual o menor a 3 (tres) o por tener más de un ausente por unidad, perderá la regularidad, pudiendo rendir en calidad de libre en las fechas de exámenes (mayo, julio y septiembre del mismo año).

Examen para alumnos libres

Se podrán presentar al examen libre aquellos alumnos que habiendo cursado, no hayan aprobado el Curso de Nivelación o que no hayan cursado en ningún momento. Para rendir el examen libre deberán presentarse en la fecha de examen con los parciales de cada unidad completos y luego de aprobar estos trabajos, deberán realizar un examen escrito sobre los contenidos de los tres módulos.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda). En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Carla Form
Senmartin, Carolina-

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales. PLAN 2014

Seminario: *EL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA: GESTO Y CONTEXTO (Área Técnica de los Lenguajes Visuales)*

Destinatarios: alumnos de 3º A 5º año de la Lic. en Artes Visuales Plan 2014

Seminario cuatrimestral – 2º cuatrimestre

Ciclo Lectivo: 2017

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta: Cecilia Crocset

Prof. Asistente: Guillermo Alessio

Distribución horaria:

Lunes 08:30 a 12:30

Correo electrónico: cecilia_crocset@yahoo.com / guillessio@yahoo.com.ar

PROGRAMA

1 - Fundamentación

La unidad Curricular Dibujo 3, correspondiente al nuevo Plan de Estudios 2014, se extiende a un cuatrimestre, por lo que en la implementación de este nuevo plan, la cátedra debe ofertar seminarios optativos para los alumnos, en un intento de ampliar la oferta académica. En este sentido, se ofrece el presente seminario para ser implementado durante el segundo cuatrimestre de 2017, con el objetivo de poder ampliar y desarrollar ciertos temas correspondientes al programa de la presente materia.

Se propone realizar experiencias del dibujo considerando situaciones contextuales, es decir, diversas circunstancias que se produzcan alrededor de la figura humana considerando las formas de percepción intuitiva y analíticas. En una primera etapa se establecen pautas de dibujo lineal como forma de emprender estrategias de configuración de la imagen desde el gesto, como expresión sensible y emocional, implicando las sensaciones auditivas, visuales, corporales y probables percepciones sinestésicas. Como así también un abordaje diverso de la representación de la figura humana, no mimético, factible de ser utilizado como proceso de significación. La experiencia propone además la reflexión sobre cierta forma de dibujar la observación de la realidad visible como una posibilidad de construcción poética de la obra de arte.

A partir del concepto de gesto y caligrafía acompañados de estímulos musicales y tiempos pautados, se irán desencadenando construcciones del lenguaje y procedimientos técnicos

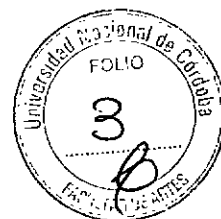

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ligados fuertemente al elemento lineal en un principio, para luego ir conduciendo vinculaciones relaciones y organizaciones de las formas ligadas a la implementación de determinadas herramientas y materiales. La experiencia busca también "cargar" de sentido sensible al trazo caligráfico del dibujo como un modo de expresión emocional.

En la segunda parte, o segunda experiencia del dibujo, se propone abordar la figura humana y el Paisaje: externo o paisaje natural. Desde una observación analítico – mimética, se pondrá el acento en qué se observa y cómo se puede representar, qué indicadores gráficos implementar, en la vasta complejidad de lo visible y en los momentos de su atenta observación. El contexto será el entorno externo y la relación con el observador activo. Esta etapa corresponde a una manera más descriptiva de contar lo que se ve, o verosímil de correspondencia entre el objeto y su representación gráfica. Dar cuenta de las partes, de una extensión, de un orden, de un todo. Pero también dar lugar a la propia interpretación del concepto de paisaje: sugiriendo cambios de sentido, relaciones e interacciones en los diversos motivos.

Conceptos que necesariamente entran "en juego":

- I. Formalismo
- II. Paisaje
- III. Mimesis:

El Periodo clásico utiliza Cuatro conceptos de la *imitación*:

- a- concepto ritualista: expresión
- b- concepto de Demócrito: imitación de los procesos naturales
- c- concepto Platónico: copia de la realidad
- d- concepto Aristotélico: libre creación de una obra de arte

- IV. Verosimilitud: correspondencia entre objeto y su representación grafo-plástica
- V. Descripción: dar cuenta del fenómeno
- VI. Espacio / profundidad: extensión, magnitud, hueco.
- VII. Estructura: disposición y el orden de las partes dentro de un todo.
- VIII. Tratamiento histórico (en occidente) del tema Paisaje ("Sublime" / "Dominación" / "Colonización")
- IX. Relato: es un conocimiento que se transmite, por lo general en detalle, respecto a un cierto hecho.

Seguidamente se abordará el tema paisaje desde un contexto subjetivo: paisaje mental – paisaje interno, como intento de búsqueda, de indagación de sentido: Se pretende poner el énfasis en la interpretación; situar en relación, comparación y cuestión, la información y experiencia anterior, desde la propia sensibilidad y subjetividad. Se ofrecerán ciertos métodos de indagación plástico – estéticos con los cuales se podrán experimentar otras formas de representar el mismo tema devolviendo así, la mirada hacia los propios registros mnémicos, psíquicos y quizás emocionales.

Conceptos y técnicas a abordar:

La expresión de lo irracional: lo casual y de calcomanía.

La huella o equivalente a la escritura automática: el Frottage.

La sustracción y el rastro: el Grattage.

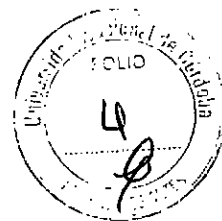
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2 - Objetivos

Objetivos Generales

- Observar la realidad visible de manera descriptiva y no descriptiva.
- Explorar un modo particular de expresión gráfica con estímulos auditivos, visuales y corporales con sus diversas posibilidades configuracionales.
- Ahondar en la expresividad del lenguaje gráfico.
- Afirmer conceptos formales fundamentales del Dibujo de Paisaje.
- Desarrollar la capacidad de observación y de captación visual de los modelos a dibujar
- Incrementar la observación y la justeza en la transferencia al soporte, de acuerdo a los materiales y técnicas grafo plásticas que se manipulan.
- Integrar al Paisaje la Figura Humana.
- Indagar el registro de lo observado hacia nuevos modos de interpretación
- Operativizar una poética autónoma que potencie la apertura hacia nuevas significaciones.

Objetivos Específicos

- Abordar el concepto de gesto en el dibujo lineal de la figura humana.
- Explorar la representación de la figura humana de forma no mimética.
- Aplicar los materiales, técnicas y herramientas para distintos modos de configuración.
- Incrementar la atención sensible en la exploración y transferencia al lenguaje gráfico.
- Empezar la representación de la figura humana agregando imágenes memorísticas.
- Utilizar la indagación de la experiencia y la manipulación de los materiales y técnicas que conduzcan hacia propuestas más personalizadas, subjetivas, genuinas y originales de creación.
- Profundizar la percepción / concepción / representación descriptivo – analítico del Paisaje
- Valorizar, en cuanto a instrumentos representacionales, las dimensiones cuantitativa y cualitativa de la línea, el plano, el valor y la composición.
- Manipular diferentes técnicas grafo-plásticas que posibilite indagar hacia la búsqueda más subjetiva, personal y original con referencia al tema paisaje exterior e interior

3 - Contenidos

Unidad 7: Inestabilidad

Unidad 5: Paisajes: Externo – interno. Real – Mental.

4 – Bibliografía

Ching, D.K. Francis; Joruszek, Steven P. *Dibujo y Proyecto*. Ediciones G. Gilli

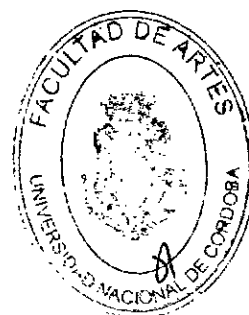
Gómez Molina, J., Cabezas, L., Bordes, J. *El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el SXX*, Madrid, Cátedra, 2001. Cap. II – La construcción de sentido. Lino Cabezas

Oliveras, Elena. *Cuestiones de Arte Contemporáneo*. Buenos Aires, Emecé, 2009. Cap. V, El nuevo espectador.

Oliveras, Elena. *La Metáfora en el arte*. Emecé Edit. Buenos Aires. 2007

Rocca, Cristina. *Hacia una teoría del Dibujo. El caso Venezolano*. Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, 1992.

Apunte de Cátedra Dibujo 3, comisión mañana, 2016

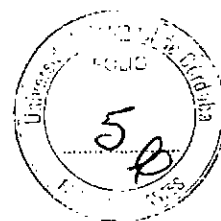
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5 - Bibliografía ampliatoria

- Arnheim, Rudolf.** *Nuevos ensayos sobre psicología del arte.* Alianza Editorial. Madrid, 1989.
- Dubal, Stéphanie.** *Una exploración psicofísica de la percepción de la emoción del arte abstracto,* Baywood Publishing Co., Inc., 2014, (traducción propia).
- Croccel, Cecilia.** *El dibujo Gestual Expresivo de la Figura Humana. Una experiencia metodológica. Fundamentos conceptuales y cognitivos* (Trabajo inédito de investigación)
- Ferrater Mora, José.** *Diccionario de Filosofía.* Edit. Sudamericana. Bs As.
- Gombrich, Ernst.** *Norma y Forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento.* Debate. Madrid 1999
- Nicolaides, Kimon.** *The Natural way to draw.* Boston, Houghton Mifflin Company, 1941.
- Robertson Lynn C., Sagiv, Noam.** "Synesthesia. Perspectives from Cognitive Neuroscience". New York, Oxford University Press, 2005.
- Shiner, Larry.** *La invención del Arte. Una historia cultural.* Paidós estética. Barcelona, 2004.
- Tatarkiewicz, Wladislaw.** *Historia de seis ideas.* Tecnos. Madrid. 1987
- Valentine, C.W.** *The Experimental Psychology of Beauty.* London, Methuen y Co. Ltd., 1962.

6 – Propuesta Metodológica

Primera parte:

- El seminario se desarrollará con una modalidad de taller con instancias teóricas y prácticas integradas, con plenarios de observación y crítica grupal en cada cierre de experiencia.
- Se implementará la música como elemento estimulador y activador en el acompañamiento de cada consigna de trabajo, con una jornada de experiencia con músicos en vivo.
- Se integrará un trabajo corporal como introducción al concepto teórico de Gesto.
- Se realizarán demostraciones de diversos procedimientos técnicos gráficos y fabricaciones de herramientas para ser utilizadas en las consignas correspondientes.
- Se pedirán elaboraciones de piezas gráficas de acuerdo a cada consigna gráfica y técnico procedimental.

Segunda parte:

Representación gráfo plástica de paisajes con integración de la figura humana se articulara conceptos tales como:

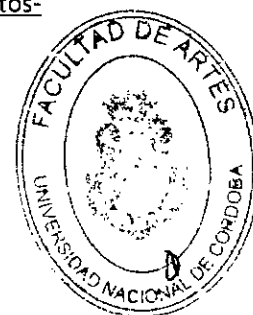
1. Paisaje Externo: Mimesis / verosimilitud (análisis – descripción)
 1. a. Desarrollo teórico/práctico a partir de nociones formalistas del tema paisaje (indicadores de profundidad)
 1. b. Se indicará la realización de dibujos de paisaje (Predio de Facultad de Artes UNC) teniendo en cuenta contenidos y procedimientos subsidiarios de una concepción metodológica clásica del Dibujo artístico.
2. Paisaje Interno, paisaje mental: Interpretación individual, tendencia estilística personal

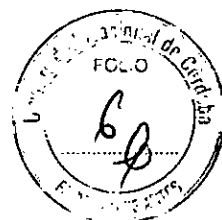
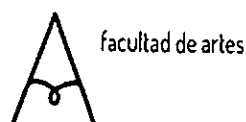
Técnicas secas / húmedas :

Invertir los conocimientos teóricos, prácticos y procedimentales que se transfirieron durante el año lectivo

7 - Evaluación

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Criterios de Evaluación:

- Una evaluación al finalizar la primera parte y otra al finalizar la segunda parte.
- Presentación de piezas gráficas realizadas.
- Desarrollo gráfico y técnico procedimental de las mismas.
- Nivel de expresividad del lenguaje lineal.
- Integración y dominio técnico - gráfico en los resultados.
- Interpretación de consignas demostrada a través del trabajo plástico y coloquio.
- Capacidad de observación crítica de los propios trabajos.
- Coherencia en la intención y realización material.
- Transferencia de contenidos conceptuales al trabajo grafo-plástico.
- Capacidad de innovación y de generar nuevos caminos y abordajes. Autonomía artística

8 - Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar: (según normativa vigente – Consultar Régimen de alumnos) los seminarios no pueden rendirse como libres.

Para obtener la **REGULARIDAD** el alumno deberá realizar y aprobar el 80% de los prácticos propuestos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Cumplir con el 80% de asistencia a clase. Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación. Todos los prácticos y evaluaciones (100%) tendrán una instancia de recuperación.

Para **PROMOCIONAR** la materia es necesario aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. La cátedra solicita la realización de un trabajo integrador de los contenidos desarrollados en el curso.

Para rendir el examen final en condición de alumno regular, deberán presentar la carpeta con la totalidad de los trabajos desarrollados en el curso.

Condiciones de cursado: Asistir a Clase y cumplir con el 80% de asistencia al taller. Entregar los prácticos en las fechas previstas en el calendario.

Los alumnos regulares solo podrán rendir en los turnos de exámenes de mayo y septiembre, la mesa para dicho examen se conformara a pedido del alumno en el departamento de Artes visuales.

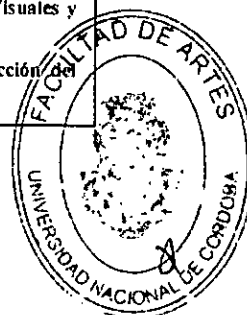
9 - Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

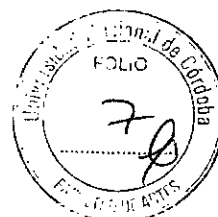
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

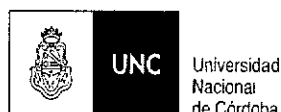
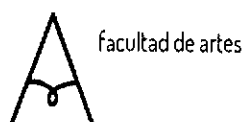
Cronograma tentativo

Julio	31	Presentación.
Agosto	07	El Gesto. Concepto y expresión gráfica. Rostro. Mat. Seco
	14	Dibujo caligráfico con estímulo musical. Organización de las formas. Material Seco.
	21	Fabricación de herramientas. Dibujo caligráfico con estímulo musical. Combinaciones Húmedo y seco / línea y plano
	28	Dibujo gestual con estímulo musical. Tiempo pautado. Dibujo en movimiento
Septiembre	04	Dibujo caligráfico con estímulo musical. Interpretación de piezas musicales. Improvisación
	11	Evaluación TP1 – P1
	25	Paisaje. Clase expositiva. Demostración.
Octubre	02	Dibujos de paisaje en Exterior (en predio de Facultad de Artes); Línea Auxiliar, línea Valorizada. Aplicación de Indicadores de Espacio. Integración de Figura Humana. Técnicas secas
	09	Dibujos de paisaje (en predio de Facultad de Artes); línea Auxiliar, Línea Valorizada, Claroscuro, Texturas. Aplicación de Indicadores de Espacio. Integración de Figura Humana. Técnicas secas/húmedas
	16	Dibujos de paisaje interior - mental : interpretación
	23	Dibujos de paisaje interior - mental : interpretación
	30	Evaluación TP2 – P2
Noviembre	06	Recuperatorios
	13	Firma libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 270/20
HCD
6

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Seminario: Prácticas del Dibujo en la Imagen Personal (Área técnica de los Lenguajes Visuales)

Seminario Cuatrimestral – 2° cuatrimestre

Destinatarios: alumnos de 3º a 5º año de la Lic. Plan 2014

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Menas

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles 15 a 18hs Aula chica- Pabellón Gris

Atención alumnos: 18 a 19hs

Mail: menasruben@gmail.com

PROGRAMA

Presentación:

- **Dibujar:** un pensamiento lineal: una línea lleva a otra línea; un silogismo gráfico. Así como cada uno conoce lo que piensa en la medida en que lo está pensando, uno sabe lo que dibuja en la medida en que lo está dibujando. No antes, ni aun cuando crea lo contrario. Dibujar es desenrollar una madeja tirando de un hilo, o sea de una línea.

- **Poética en el dibujo:** lo que trasciende de la representación del mundo a través del lenguaje de la línea. Lo que trasciende de una forma de conocer que puede estar dirigida a la aprehensión sensible de un objeto o a los mecanismos propios del dibujo como pensamiento lineal, pero que siempre se concreta en una imagen. Una imagen que nos comunica más cosas que las que define.

Luis Felipe Noé (Una aproximación al dibujo, Página 12, 2007)

"Según su punto de vista, la obra de arte produce discusiones, de modo que "cuando se le pide a un artista que la explique en palabras, surge solo un discurso paralelo. Más aun, a menudo los artistas no terminan de entender lo que han hecho, y las lecturas de los otros pueden ayudarlos a "ver, en un nivel consciente", de qué se trata su propia obra."

Mary Kelly (*Siete días en el mundo del arte*)

Fundamentación:

La condición de autonomía del dibujo, su inmediatez, las diferentes variables técnicas de trabajo y la incidencia de su valorización en el campo de la producción contemporánea constituyen un campo fértil para la indagación y construcción de las poéticas personales de

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

los alumnos como temática principal, utilizando estrategias de producción, análisis de obra y procesos reflexivos de lectura atinentes al campo de acción del dibujo.

Este Seminario está orientado a afirmar la búsqueda de una plasmación a través del dibujo y sus herramientas de lo que se considera la imagen personal. Este concepto de imagen personal no se ciñe a un tema determinado, donde se apuntan las expectativas de logro, sino que es "el" tema sobre lo que pivotará la producción. Durante el cursado de la carrera, las producciones plásticas responden a un temario de representación (objetos simples, composiciones en el plano, figura humana, paisaje) que va puliendo, en su devenir, los argumentos técnicos del dibujo. El taller, la práctica intensa del dibujo y las reflexiones teóricas, desnudan de a poco una línea de afinidad con maneras propias de dibujar. Potenciar ese contacto con lo personal es el eje a través del cual se implementan durante el cuatrimestre las estrategias personales de trabajo.

El campo de experimentación en la producción tenderá a ampliarse, incluyendo desde lo tradicional en la práctica del dibujo a lo contemporáneo con nuevas maneras de utilizar los materiales, nuevas herramientas (analógicas, digitales, virtuales) y amplios espacios de discusión sobre la imagen, ideas y modos de representación.

Enfoque:

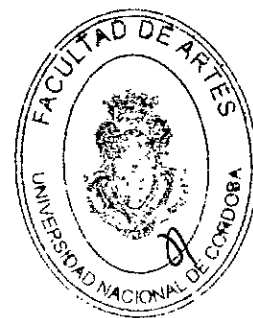
El enfoque principal para esta Cátedra está asentado en el desarrollo intensivo de la imagen personal del alumno. Para ello se producen acciones que conducen a ampliar los campos de experimentación con los materiales del dibujo, las nuevas tecnologías y el incremento de la formación teórica con lecturas y discusiones sobre textos afines y la mirada al mundo contemporáneo circundante.

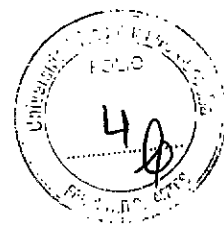
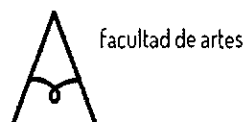
Objetivos

- Afianzar lo aprendido en años anteriores
- Lograr el ajuste y desarrollo conceptual, técnico y compositivo de la imagen personal del alumno
- Afinación en el manejo de los elementos del dibujo
- Dominio de la técnica y el material correspondiente para la configuración de la imagen personal
- Planificación de las estrategias personales para ese fin

Contenidos:

- Taller de producción y análisis de obra
- Núcleo temático principal: La Imagen Personal / Medios de producción de obra (técnicos, conceptuales)
- Estrategias de producción
- Utilización de medios virtuales de conexión para intercambio de información, textos, videos, etc.
- Asistencia a muestras en el medio local, análisis y reflexiones sobre el contexto general (Autor, obra, montaje, difusión)

Núcleos temáticos:

Imagen personal – Análisis de la producción – Crítica técnica y conceptual sobre la producción

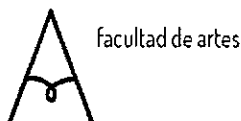
Unidades:

- 1- Análisis de las últimas producciones de los alumnos, tratando de fijar objetivos afines a su temática de preferencia y modos de realización.
- 2- Producción taller. Dura todo el cuatrimestre. (Textos de Eduardo Stupía y Luis Felipe Noé).
- 3- Texto sobre la imagen personal, con preguntas: a) ¿Qué entiende por imagen personal? b) ¿Cómo desarrollaría su propia imagen personal?, idea, contexto, procedimientos técnicos a utilizar (herramientas, soportes físicos – digitales, etc.) Éste trabajo debe entregarse en 15 días. Textos de Yves Michaud, Gabriel Gutnisky sobre la alegoría (Brea)
- 4- Parcial: Sobre la producción personal. Obra o cuerpo de obras que alumbren las experimentaciones realizadas hasta el momento.
- 5- Sigue la producción de obras, breve texto sobre el concepto de lo contemporáneo, opinión personal y cita de fuentes al respecto.
- 6- Parcial: Realización de una segunda evaluación sobre lo producido
- 7- Evaluación Final: Análisis técnico conceptual sobre la producción en el cuatrimestre, muestra de los procesos personales con un mínimo de 20 trabajos más un texto referencial a la producción personal.

Bibliografía obligatoria:

- Didi-Huberman, Georges, 2008, "Cuando las Imágenes toman posición", A. Machado Libros, 322 p**
- Gómez Molina, J.J., L. Cabezas, J. Bordes, 2001, El manual de dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX, Madrid, Cátedra (Arte, grandes temas) 654p., II- La construcción del sentido, (Lino Cabezas)**
- Groys, Boris, 2016, "Arte en flujo, ensayos sobre la evanescencia del presente", Buenos Aires, Caja Negra, 224p.**
- Michaud, Yves, 2007, "El arte en estado gaseoso, Ensayo sobre el triunfo de la estética", México, Fondo de Cultura Económica, 169 p.**
- Oliveras, Elena, 2004, Estética, la cuestión del arte, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. / Ariel, 399p., Capítulo II. Los conceptos principales. Capítulo III, Teorías sobre la creatividad.**
- Oliveras, Elena, 2009, Cuestiones de arte contemporáneo, Emecé, Buenos Aires, 272 p.**
- Wallis, Bryan (ed.), 2001, Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación, Última salida: La Pintura (Thomas Lawson), Ediciones Akal, Madrid, España, 465p.**
- Thornton, Sara, 2009, Siete días en el mundo del arte, 2 La crit, Edhasa, Buenos Aires 256p.**
- Ranciere, Jacques, "El destino de las imágenes", Prometeo Libros, 2011, Bs. As. 144 p.**

Bibliografía Ampliatoria

Apuntes de cátedra:

Luis Felipe Noé, "Noescritos" (1996-2006) Cap. 26, 27, 28.

Benjamin H.D. Buchloh, "Conversación con Gabriel Orozco en Los Angeles" (Apunte)
"Terminal", Conversación entre Guillermo Kuitca y Lynne Cooke.

Pierre Bourdieu, "El sentido social del gusto", capítulos 1 a 4.

Pierre Bourdieu, "Creencia artística y bienes simbólicos", trad. Alicia Gutiérrez, pág 19 a 48, apunte.

Susan Sontag, "Sobre la fotografía", "El mundo de la imagen", cap., pág.1 a 18, apunte.

Boris Groys, "Arte en flujo, El Arte en Internet", pág 125 a 213, apunte.

Yves Michaud, "Filosofía del arte y estética", 2009, Disturbis (Ensayo)

Gabriel Gutnisky, "Clasificación tentativa de los distintos procedimientos enunciativos actuales", Guía de lectura ampliada de J.L. Brea sobre la alegoría en "Noli me legere", 2014

Propuesta metodológica:

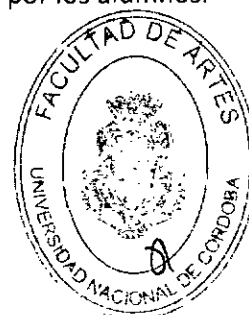
- Taller y Análisis de obra.
- Producción, análisis y crítica de obra (anterior y producida en la cátedra)
- Lecturas y análisis de textos sugeridos y provistos por la cátedra.
- Configuración de estrategias particulares para la producción con la temática de la imagen personal.
- Análisis de muestras en el medio local con asistencia y posterior discusión sobre las mismas.
- Intercambio a través de redes sociales de novedades y aspectos concernientes a la Cátedra y la producción propia. [Facebook: DIBUJO4 (UNC)]

La modalidad de trabajo en taller consiste en una introducción coloquial sobre textos y reflexiones en torno al dibujo y a la producción artística. Se trata de inducir a reflexiones mínimas sobre los mismos. Luego se procede a analizar en detalle e individualmente las propuestas de trabajo, los avances sobre las propias ideas y modos de operar, con aportes del equipo de cátedra y de los propios compañeros. Podemos decir que son una especie de "clínicas" sucesivas de análisis de obra, que conviven con la producción en taller.

El alumno comienza a trabajar en la dirección y con los materiales que ha propuesto en un primer texto reflexivo sobre la imagen personal, que incluye modalidad de trabajo, medios y técnicas a utilizar y el germen de la idea que piensa desarrollar durante el cuatrimestre. La atención del alumno es constante e individual.

En algún momento del cuatrimestre se invita a artistas del medio local y nacional a hablar sobre su obra y producir un breve encuentro a la obra de alumnos que estén dispuestos a discutir sobre ella, como modo de acercamiento al escenario de la plástica y configurar posibles estrategias de producción.

Existe un grupo virtual en Facebook, Seminario Imagen Personal (D4UNC), en que los alumnos y la cátedra postean artículos, textos, comentarios de clase, horarios, consultas, etc. Además se lleva un registro fotográfico de obras presentadas a análisis por los alumnos.

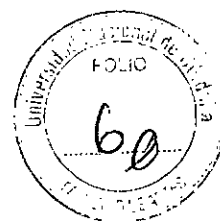
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

La evaluación consiste en la presentación de los parciales rendidos durante el cuatrimestre y un cuerpo de obras que acrediten el trabajo realizado y monitoreado por la cátedra en su ejecución durante el dictado de clases.

El escrito sobre la imagen personal y sobre el concepto de contemporaneidad son trabajos prácticos y deben presentarse en la fecha asignada en el cuatrimestre.

Los trabajos prácticos se evalúan en una presentación de carpeta.

Parciales: 2 parciales, 2 TP y 1 evaluación final de carpeta

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas:

- Manejo de técnicas de representación
- Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)
- Calidad gráfica de representación
- Monto de trabajos
- Presentación y montaje de las obras
- Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados a través de exposiciones orales y textos creados por el alumno

Recuperatorios: Los recuperatorios tendrán una fecha a designar (cercana a la realización del examen) en consenso con el alumno que deberá justificar su inasistencia a la fecha propuesta de examen.

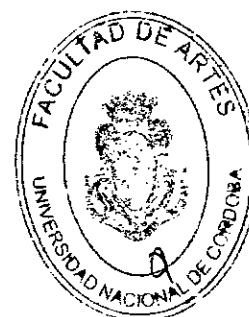
Trabajos prácticos:

Los trabajos prácticos son considerados aquellos que se realizan en clase y los que se piden para realizar fuera de ella. Estos constituyen la carpeta. La carpeta se evaluará al finalizar el cuatrimestre. Se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de los mismos, el cumplimiento de las propuestas y objetivos, y el cuidado en la presentación.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar: (Según normativa vigente – Consultar Régimen de alumnos) **Los seminarios no pueden rendirse como libres.**

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la promoción. (Art. 10, Régimen de alumnos)

Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las

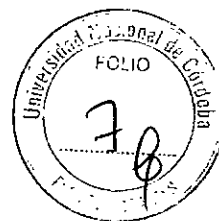
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular. (Art. 20, Régimen de alumnos)

Examen de alumnos regulares

El examen consiste en una presentación ante tribunal de un cuerpo de obra que explice la naturaleza del trabajo sobre la imagen personal con el debido montaje, acompañado de un escrito y una exposición oral del alumno sobre el mismo citando fuentes, bibliografía y recursos técnicos utilizados en su elaboración.

La cantidad de trabajos responderá a la naturaleza del mismo, no pudiendo ser inferior a 20 (veinte) y el texto como una reflexión de al menos dos páginas en tipografía Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.

En la evaluación se observará:

- Manejo de técnicas de representación
- Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)
- Calidad gráfica de representación
- Monto de trabajos
- Presentación y montaje de las obras
- Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados a través de exposiciones orales y textos creados por el alumno.

Los alumnos regulares sólo podrán rendir en los turnos de exámenes de mayo y septiembre, la mesa para dicho examen se conformará a pedido del alumno en el departamento de Artes visuales

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro).

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

AGOSTO	02	Presentación. Pedido del texto sobre imagen personal. Propuesta de búsquedas posibles

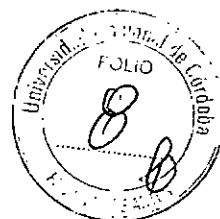
artes visuales

facultad de artes

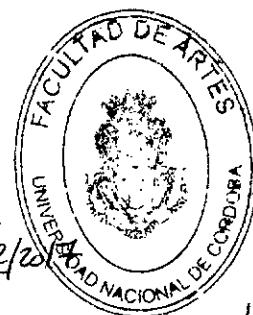
Universidad
Nacional
de Córdoba

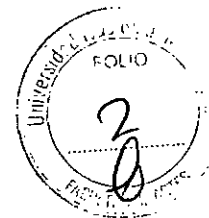
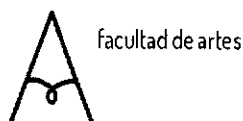
	09	Taller de dibujo. Revisión de producciones personales. Diagnóstico y propuestas de trabajo
	16	Trabajo sobre las propuestas personales referenciadas en un texto presentado en esta clase sobre la imagen personal, donde se explicita la idea de trabajo, metodología y horizonte previsto de realización
	22	Taller de dibujo. Presencial. Análisis de obra.
	29	Parcial 1. Presentación y evaluación
SEPTIEMBRE	06	Taller de dibujo. Producción y pedido de breve texto sobre el concepto de lo contemporáneo, opinión personal y cita de fuentes al respecto.
	13	Taller no presencial. Visita a muestras en Museo Caraffa
	18 al 22	Semana de exámenes
	27	Taller de dibujo. Producción y análisis.
OCTUBRE	04	Parcial 2. Presentación y evaluación.
	11	Recuperatorio de parcial
	18	Análisis y crítica, técnica y conceptual, sobre la producción en el cuatrimestre.
	25	Evaluación Final - Firma de Libretas

Profesor
Lic. Rubén Menas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 282/2014
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Seminario Electivo: ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN Y DIBUJO EN EL CAMPO EXPANDIDO

Seminario cuatrimestral – 2° cuatrimestre

Ciclo Lectivo: 2017

Destinatarios: alumnos de 3º a 5º año de la Lic. Plan 2014

Equipo Docente:

Profesor: Adjunto a cargo Miguel Ángel Rodríguez

Distribución Horaria

Turno único: martes de 16.00 a 20.00 hs.

Correo electrónico: arqmar13@hotmail.com

PROGRAMA

1- Presentación:

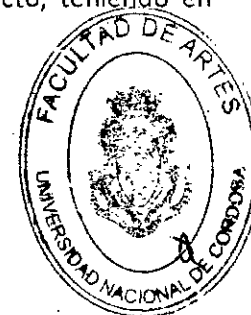
La propuesta en este seminario electivo es la de implementar estrategias y metodologías que permitan a los alumnos, completar e introducir contenidos y trabajar en un concepto ampliado del dibujo.

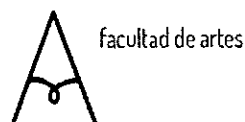
En la primera parte, se realizará un trabajo de **análisis de la producción en dibujo** de artistas contemporáneos, argentinos, latinoamericanos e internacionales que aborden el dibujo en distintas instancias, tales como el dibujo proyectivo, el abordaje de distintas temáticas, entre ellas, la figura humana, la incorporación de otros soportes, de otros medios, y de otras tecnologías.

Este trabajo de análisis servirá como base para la segunda parte del seminario, en que los alumnos podrán poner en práctica algunos de los conceptos, las técnicas y las formas de producción que sean de su interés.

En la segunda parte del cuatrimestre, los alumnos trabajarán en la producción de propuestas personales a partir de un concepto ampliado, al que designamos: "**el dibujo en el campo expandido**", ligado a sus propios intereses de producción plástica.

A partir de esta búsqueda cada alumno realizará un proceso de diseño gráfico desde la representación de ideas hasta el desarrollo de la totalidad del proyecto, teniendo en cuenta materiales, soportes, espacio y montaje.

2- Objetivos

Que el alumnado

- utilice el dibujo en sus diferentes aspectos, posibilidades e instancias: como dibujo de estudio, como dibujo proyectivo y como dibujo documental;
- amplíe el concepto de dibujo, relacionándolo con el espacio, y experimente con otros medios y soportes;
- incorpore el dibujo al proceso de producción personal (proyecto-obra);
- investigue y explore medios y procesos de producción tecnológicos en el dibujo;
- investigue en el lenguaje del dibujo de acuerdo con sus inquietudes personales;

3- Contenidos

UNIDAD I

Análisis y reflexiones en estrategias del dibujo en artistas contemporáneos: abordaje de las distintas formas en artistas contemporáneos argentinos, latinoamericanos e internacionales, a partir de los siguientes ejes: -El dibujo proyectivo en la estrategia de producción de obra. -Abordaje de la figura humana en la propuesta de artistas contemporáneos. -La grafica y el dibujo interactuando con otras disciplinas y medios tecnológicos.

Aplicación en T. P. Nº 1 (Grupal) y Parcial Nº 1.

Bibliografía: Unidad I

Gómez Molina, Juan José y otros: **El manual de dibujo**. Madrid, Editorial Cátedra, 2001 (Pag. 17 a 44 y 169 a 306)

Clorindo Testa

- [www.arqhs.com / testa_clorindo.html](http://www.arqhs.com/testa_clorindo.html)
- www.com / diario /2005 /05 /18 /conexiones /t-978388. htm
- www. Todoarquitectura. Com/ V2 /Noticias /one new asp ?
- buscador , terra. Com.ar /search /?query=clorindo testa

Christo Vladimir Javacheff

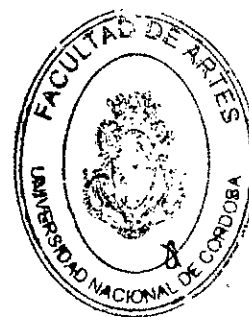
- Revista Ñ Nº 73, pág. 3
- Revista Ñ Nº 36, pág. 28
- Estrategias del Dibujo de Juan José Gómez Molina. Biblioteca de la Escuela de Artes. Pág. 479 – 516.
- Página web: <http://www.christojeanneclaude.net> (página oficial).

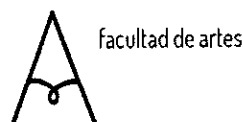
Robert Smithson

- Estrategias del Dibujo de Juan José Gómez Molina. Biblioteca de la Escuela de Artes. Capítulo XV. Páginas 553 – 590
- Robert Smithson "El dibujo en el Campo expandido". Fernando Castro Flores.
- Smithson, R. (1993), Robert Smithson (catálogo). Valencia. IVAM, Institut Valencia d'Art Modern, págs. 183-184.
- A. Le Normand – Romain, A. Pingeot, R. Hohl, B. Rose | J-L. Daval (1996), La Escultura. La gran aventura de la escultura moderna en los siglos XIX y XX. Barcelona. Carroggio S.A. de ediciones, pág. 274-277.
- Land Art. Los pliegues del espacio (1992).
- De la Forma a la Idea. La desmaterialización de la obra de arte (1968 – 1975). Formas del arte procesual. El arte de la tierra.

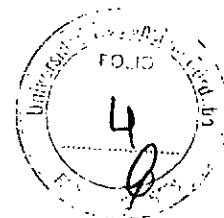
Juan Carlos Distéfano

- Revista Ñ Nº 149 – 8 de agosto de 2006
- [_http://desdemendoza.com.ar](http://desdemendoza.com.ar) / [_http://www.utdt.edu/](http://www.utdt.edu/)

Universidad
Nacional
de Córdoba

[_http://www.fundacionkonex.com.ar/colección/cuadro_026a.asp](http://www.fundacionkonex.com.ar/colección/cuadro_026a.asp)

Fernando Botero

- Botero en Buenos Aires – (Biblioteca de la Escuela de Artes 7599861 BG 58).
- Entrevista a Fernando Botero. Revista 3 Puntos. Pág. 42.
- Revista La Nación, 25 de junio de 2006.
- Página web: www.artelatino.com/botero/biografia
- Revista Ñ Nº 145, 8 de julio de 2006.

Antonio López

- Estrategias del dibujo de Juan José Gómez Molina. Capítulo XIV: La estrategia del fracaso. J. J. Gómez Molina. Biblioteca de la Escuela de Artes. Pág. 519 a 551.
- SUMMA ARTIS – Historia General del Arte XXXVII. Pintura y Escultura española del siglo XX (1939 – 1990). Espasa Cape.

_Las lecciones de dibujo –J. J. Gomez Molina :

www.imageandart.com/tutoriales/biografias/lopez

www.elpais.es

www.artespain.com

www.fundacionacademicaeuropeadeyuste.com

- CALABAZA. Una colección de escultura moderna española con dibujo. Colección I.C.O. Madrid, 1996.

Pablo Suarez

- Arte Argentino Hoy – R. SQUIRRU- Edic. Gaglianone 1983
- ARTINF nº 72 /73 -1988
- Revista Ñ37 -2004

Regina Silveira

- Revista Lápiz 182. Abril, 2007. Biblioteca de la Escuela de Artes.
- <http://www.the-artist.org>
- <http://www.artmovement.co.uk/minimalism.html>
- http://www.uol.com.br/reginasilveira/english/port_inter.html
- <http://www.artlex.com/artlex/m/minimalism/html>

Matt Mullican

- Estrategias del Dibujo de Juan José Gómez Molina. Biblioteca de la Escuela de Artes. Capítulo XVI: El mapa es el territorio. Sobre trabajos de Matt Mullican y Thomas Bayle – Por Dora García. Pág. 593 – 621
- http://fondoarte.webs.upv.es/autores/info_autor_cas.asp?Id_de_autor=GN
- http://www.fundaciotapies.org/site/rubrique.php3?id_rubrique=230
- http://prensa.uvp.es/dir/prensa/recull/ver/*/texto/200111?0509113527a26733

Thomas Bayle

Estrategias del Dibujo de Juan José Gómez Molina. Biblioteca de la Escuela de Artes. Capítulo XVI: El mapa es el territorio. Sobre trabajos de Matt Mullican y Thomas Bayle – Por Dora García. Páginas 593 – 621

León Ferrari

Ferrari, León: **La bondadosa crueldad**. Bs. As. Editorial Argonauta, 2001.

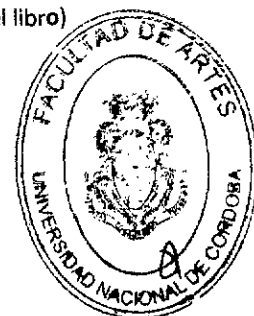
UNIDAD II

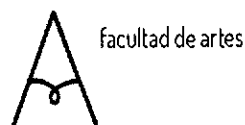
El dibujo en el campo expandido: incorporación de variantes y experimentación con el espacio, con la escala, con los soportes (no convencionales), con las técnicas, con los medios (digitales) y con el montaje y con la presentación de los trabajos.

Aplicación en T. P. Nº2 y Parcial Nº2.

Bibliografía: Unidad II

- Gómez Molina, J. J. (Coord.): **Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo**, Barcelona. (pag 442 a 611)
- Marchan Fiz, Simón: **Del arte objetual al arte de concepto**. Madrid, Editorial Akal, 1988. (pag. 151 a 279)
- John Berger: **SOBRE EL DIBUJO**, Barcelona-España. Editorial Gustavo Gili. 1 Edición 2.012 (Todo el libro)

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA GENERAL

- Giunta, Andrea y Rojas, N.: **Adolfo Nigro en el umbral de la imagen**. Rosario, Edit. La Marca, 2003. (Todo el libro)
- Phil Metzger: **La perspectiva a su alcance**. Alemania. Edit. Taschen, 1991 (pag 49 a 71 /98 a 176)
- Tatarkiewicz, W.: **Historia de seis ideas Arte, Belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética**. Edit. Tecnos 1997 (pag 51 a 71/ 301 a 335)
- Apunte de cátedra Dibujo III, 2011 (todo el apunte)
- Moss, Alberto F.: **EL dibujo- Enseñanza Aprendizaje**. España, Edit. Alfaguara (pag 15 45)
- Mapfre, Marie: **Procesos elementales de proyección y configuración**. Barcelona, Gusta Pili, 1982. (Todo el libro)
- Edwards, Betty: **Dibujar con el lado derecho del cerebro**. Barcelona, Urano, 2000.(pag 17 a 37 y 134)
- Olguín, Guillermo y otros: **Leer la forma**. Bs. As... Edit. Redargenta, 2009(pag 8 a 49)
- Kahn, Louis J.: **Forma y diseño**. Bs. As., Nueva Visión, 1984.(pag 7 a 63)
- Loomis, Andrew: **Dibujo tridimensional**, Bs. As., Edicial, 1984 (pag 25 a 954)
- Ching, Francis: **Dibujo y Proyecto**. México, Edit. G. G. 2002(pag. 13 a 38/ 65 a 80/84 a 164)

4- Propuesta metodológica:

La metodología de trabajo será integradora, a partir de los siguientes criterios:

Se combinarán métodos activos y pasivos. Ello supone estimular la actividad constructiva del alumno en la búsqueda, experimentación, reflexión; pero a la vez, supone facilitar las informaciones, explicaciones o estructuraciones de contenidos que orienten las actividades de aprendizaje.

Se abordarán la enseñanza y el aprendizaje de manera que se interrelacionen permanentemente los contenidos teóricos, de producción personal y de análisis.

Se desarrollarán el análisis y la crítica a partir de la reflexión y comentarios grupales.

Cada tema nuevo comenzará con una clase teórica donde se explicará el contenido de ese eje temático utilizando recursos audiovisuales. También se les proveerá bases de datos de bibliotecas, blogs sobre lo desarrollado.

Los trabajos prácticos individuales se realizarán en el taller a partir de las consignas y objetivos propuestos. Se harán observaciones y correcciones individuales y grupales durante el proceso de trabajo y, al final de cada clase, se realizará un plenario con exposición y análisis de la producción hecha en ella.

Se realizará un trabajo práctico grupal, según los contenidos y los criterios propuestos por el profesor a partir de los cuales los alumnos realizarán una indagación e investigación. Para ello tendrán que trabajar fuera de clase y lo presentarán en un esquiúo.

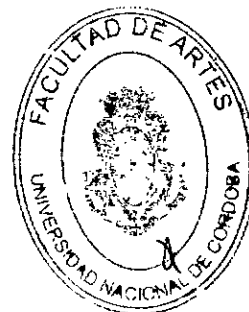
Se invitará a uno o dos artistas profesionales que trabajen con el dibujo para que, mediante una exposición puedan transmitir su experiencia de producción, criterios, métodos de trabajo y, además puedan intercambiar experiencias y contenidos con los alumnos.

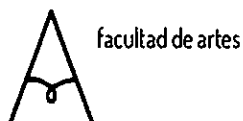
El parcial tendrá el objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes y el monitoreo del proceso de enseñanza aprendizaje.

5- Evaluación:

Formativa: Evaluación permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje, realizado en cada uno de los prácticos y en el proceso anual.

Cualitativa y cuantitativa: Las herramientas de evaluación serán trabajos prácticos y el parcial. Se tendrá en cuenta:

- Cumplimiento de las actividades prácticas previamente asignadas.
- El aspecto técnico y su coherencia con la propuesta desarrollada.
- Correcta presentación gráfica en láminas e información escrita y complementaria.
- Pertinencia en la fundamentación y presentación de la comunicación oral y escrita, nivel de análisis y conclusiones.

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

Serán considerados alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores que 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores que 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular. (Art. 20, Régimen de alumnos)

Los alumnos **regulares** realizarán los trabajos prácticos en el taller y completarán aquellos que el docente así lo solicite fuera de clase.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN:

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores que 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la promoción. (Art. 10, Régimen de alumnos)

En total se prevén dos T. P. y un parcial. Se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de los trabajos, el cumplimiento de las propuestas, los objetivos y la presentación.

EXAMEN DE ALUMNOS REGULARES

Los alumnos regulares rendirán presentando los trabajos pendientes o no aprobados, completados según las observaciones realizadas por el docente, a los que se adjuntarán los prácticos realizados durante el cursado y, en el caso del trabajo final, deberán presentar desarrollo según proyecto aprobado.

Los alumnos regulares solo podrán rendir en los turnos de exámenes de mayo y septiembre, la mesa para dicho examen se conformará a pedido del alumno en el departamento de Artes visuales.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y REGULARIDAD Res HCS Nº 1342/2010 /

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

6-Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos en que se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

SEMINARIO-TALLER ELECTIVO: Problemáticas en El ingreso a la universidad: metodologías y enfoques en la enseñanza- aprendizaje en el Curso de Nivelación de Artes Visuales. (AREA TRANSVERSAL)

Seminario Cuatrimestral – Segundo cuatrimestre

Destinatarios: Docentes, egresados, estudiantes con Curso de Nivelación aprobado y personas interesadas y equipos docentes de cursos de nivelación de la FA.

Equipo Docente:

Mgter. CAROLINA SENMARTIN (coordinación general y módulos 1 y 3)

Mgter. ADRIANA MIRANDA (modulo 2)

Mgter. SERGIO YONAHARA (modulo 3)

Lic. MARCELO QUIÑONERO (modulo 3)

Distribución Horaria: miércoles de 17,300 a 20,30.

Contacto: c.senmartin@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Si afirmamos -como pensamos que es necesario hacer- que la enseñanza, en especial la del arte, se encuentra en una tensa y continua confrontación con una serie de creencias y prácticas heredadas y culturalmente reproducidas, podemos compartir la afirmación de Pierre Bourdieu de que *la mirada artística es una pura mitología justificadora de ciertos saberes y categorías que se viven como un privilegio de elite, pero que en realidad son el producto de una historia colectiva e individual.*¹ De este modo, el conjunto de creencias sobre el arte -una serie de ideas y pre-conceptos que los interesados en la carrera traen como equipaje de sus aprendizajes formales y culturales- y que, en ese mismo sentido, los docentes tenemos como parte de nuestros recorridos profesionales- son nodos a elaborar, discutir y abordaren este espacio curricular. Nos preguntamos así, si los niveles de competencias deberían hacer factible, en todo caso, la

¹Bourdieu, Pierre; *Creencia artística y bienes simbólicos, elementos para la sociología de la cultura*, Ed. Aurelia Rivera, Córdoba-Bs. As., 2003. Traduc.: Alicia Gutiérrez. (P.32)

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

posibilidad de tensionar los saberes previos, cuestionando los lugares comunes y las definiciones cerradas sobre el arte. Sujeto a estas consideraciones, el Curso de nivelación a la carrera, se asume en este borde expandido entre la escuela media, los conocimientos informales y la formación específica. Quizá éste sea un espectro demasiado amplio, demasiado ambicioso, y por esta misma razón, requiere por parte de los docentes y de la institución de una continua revisión y una permanente actualización de sus contenidos y de sus modos de trabajo. Discutimos cada año las cuestiones que deben tenerse en cuenta, según el plan de estudio vigente: un ingreso que pretende ser introductorio a los problemas principales del área de conocimiento, al mismo tiempo dar un panorama sobre lo que se estudia-cómo y cuánto-, iniciando al estudiante en las prácticas y en el sistema de formación universitario. En artes visuales la interpretación de las imágenes y la comprensión de los elementos y procedimientos de la representación, son herramientas básicas que, en general, están sucintamente abordadas en la currícula de la escuela media. La idea de nivelar resulta una pretensión que necesita de un marco de acción. Antes bien habría que preguntarse qué se busca nivelar, cuáles son los contenidos y las metodologías que se aproximan a estas aspiraciones y si éste es un objetivo factible. Ésta podría ser una de las razones por las cuáles, no ha sido para la institución, un problema fácil de abordar y de resolver.

Este seminario taller, destinado a todas las personas interesadas en esta problemática y en la práctica docente, se propone como un espacio de formación, revisión y actualización del Curso de Nivelación (2013-2107).

2- Objetivos

Generales

- Abordar temas y problemas vinculados al ingreso universitario para comprender el rol del Curso de Nivelación.
- Promover el conocimiento del programa del Curso de Nivelación, su articulación interna y metodológica y el funcionamiento del equipo docente (a todas las personas interesadas en la formación pedagógica y/o con intención de participar en alguna instancia de práctica docente universitaria).

Específicos

- Realizar una revisión de los problemas del ingreso a la universidad desde una triple perspectiva: los estudiantes, la institución y los docentes.
- Abordar los problemas de la enseñanza-aprendizaje en grupos heterogéneos y masivos en el ingreso universitario.
- Realizar una aproximación a la noción de "creencia artística" a fin de desarrollar una adecuada articulación entre los contenidos y las estrategias de la enseñanza-aprendizaje.
- Reconocer y revisar contenidos, metodologías aplicadas y criterios de evaluación del Curso de Nivelación de Artes Visuales.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. El ingreso a la universidad

- 1.1. Funciones y roles de los Cursos de Nivelación en la UNC. Breve historización.
- 1.2. Concepto de "nivelación y de ambientación".
- 1.3. Ciudadanía universitaria: derechos y obligaciones de los estudiantes.

2. Creencias y formación universitaria

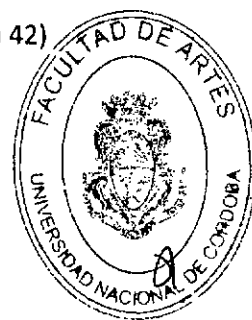
- 2.1. Concepto de creencia como abordaje teórico y su importancia en la educación.
- 2.2. Las creencias sobre el arte de los ingresantes a la carrera de Artes Visuales.

3. Contenidos y metodologías: estrategias de enseñanza aprendizaje en el Curso de Nivelación de Artes Visuales

- 3.1. Contenidos curriculares, específicos y generales del Curso.
- 3.2. Unidades temáticas y abordajes prácticos
- 3.3. Metodologías aplicadas y evaluaciones

4- Bibliografía obligatoria

1. BOCCO, ANDREA: "El concepto de nivelación en el ingreso a las carreras de humanidades" en *Preocupaciones y desafíos frente al ingreso a la Universidad Pública*, Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba: Facultad de Filosofía y Humanidades, 2005.
2. CAMNITZER, LUIS, *La enseñanza del arte como fraude* en <http://esfera publica.org/nfblog/la-ensenanza-del-arte-como-fraude/> consulta 09/08/17.
3. ORTEGA, FACUNDO. *Atajos. Saberes escolares y estrategias de evasión*. Narvaja Editor. Córdoba: 2000.
4. BOURDIEU, PIERRE, *Creencia artística y bienes simbólicos, elementos para la sociología de la cultura*, Ed. Aurelia Rivera, Córdoba-Bs. As., 2003. Trad.: Alicia Gutiérrez.
5. AUMONT, JACQUES (1992) *La imagen*, Barcelona: Paidós. (Cap. 1: El ojo y la imagen. Sección 1º: El funcionamiento del ojo. Pág. 18)
6. BRUCE, VICKY & GREEN, PATRICK (1994) *Percepción visual. Manual de fisiología, psicología y ecología de la visión*, Barcelona: Paidós. (Cap. 6: La organización perceptual. Pág. 171)
7. GOMBRICH, ERNST: (1959) *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, 1ª edición, Nueva York: Phaidon Pres, 2010. ("Cap V: Fórmula y experiencia", pp. 127-152)
8. CABEZAS, LINO (2005) "Las palabras del dibujo" (selección) Cap.III, en Gómez Molina: *Los nombres del dibujo*, Madrid: Cátedra, 2005.
9. BERGER, JOHN (1972) *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili (Ensayo 1, Págs. 13 a 42)

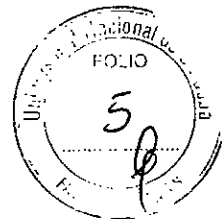
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

10. BURKE, PETER (2005) *Visto y no visto. El uso de la imagen como documenta histórica*, Barcelona: Critica. (Cap. XI: La historia cultural de las imágenes, Págs. 227 a241.)

5- BibliografíaAmpliatoria

- BERGER, JOHN, *Sobre el Dibujo*, Editorial GG, España: 2011.
- CAMNITZER, LUIS, *Arte y Enseñanza: la ética del poder*, Ed. Casa de América, Madrid, 2000.
- CARLINO, PAULA, *Escribir, leer y aprender en la universidad Una intraducción a la alfabetización académica*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires: 2013.
- GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel y ÁLZATE PIEDRAHITA, María Victoria, *El "oficio" de estudiante universitario: Afiliación, aprendizaje y masificación de la Universidad, Pedagogía y Saberes*, No.33. Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Educación, Colombia: 2010.
- PALERMO, ZULMA, *La universidad pública latinoamericana en la encrucijada de la decolonialidad*, Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad. Universidad Nacional del Comahue.

<http://www.ceapedi.com.ar/otroslogos/revistas/0001/palermo.pdf>, consultado 10/08/17.

6- Propuesta metodológica:

Las clases se organizarán tomando como base el material incluido en la bibliografía seleccionada. A partir de clases de exposición dialogada, se plantean herramientas teóricas y se propone la modalidad de taller de lectura e interpretación de esa bibliografía. Se plantean trabajos prácticos on line y consultas a través del aula virtual y el foro.

7- Evaluación:

Se prevé un trabajo teórico y/o una propuesta práctica a elección, que se evaluará tanto cualitativa como cuantitativamente, teniendo en cuenta los niveles de conocimiento de los contenidos y la articulación con los problemas de carácter pedagógico del programa vigente del curso de nivelación de artes visuales.

El sistema de evaluación se enmarca dentro de las prescripciones de las reglamentaciones vigentes, incluyendo los regímenes especiales de alumno trabajador y alumno con familiares a cargo.

Véase: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

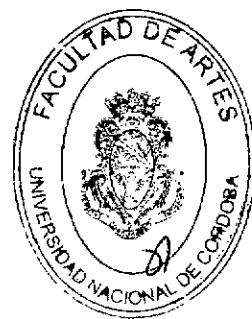
8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumno promocional

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos.

Rendir y aprobar el 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Los trabajos prácticos y los parciales no se promedian entre sí para lograr la promoción.

Cumplir con el 80% de la asistencia a la totalidad de las clases prácticas.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido en tres de los cuatro parciales notas iguales o superiores a 7 (siete) y en uno de los parciales un 4 (cuatro) o un 5 (cinco), tienen derecho a recuperar ese parcial con una calificación igual o mayor a 6 (seis) en la instancia de recuperatorio, para acceder a la promoción.

Alumno regular

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos.

Rendir y aprobar el 80% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Los trabajos prácticos y los parciales no se promedian entre sí para lograr la regularidad.

Tendrán derecho a recuperar uno de los 3 (tres) trabajos prácticos y uno de los 4 (parciales), únicamente alumna/os aplazados o ausentes con justificación certificada.

Se entiende por aplazo una nota igual o menor a 3 (tres).

El Curso se regula por el régimen de alumnos.

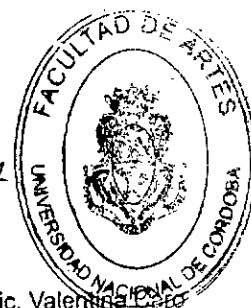
9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso. Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados. Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable. Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

10- Cronograma tentativo

Semana (estimación aproximada)	Núcleo temático	Metodología	Hs. presenciales	Hs. Virtuales	Bibliografía
1. 14 de septiembre	Historización y problemáticas del ingreso	Taller de Lectura Aula virtual	3	2	1 y 2
2. 28 de septiembre *semana estudiante, mover clase a otra fecha a coordinar	Concepto de creencia como abordaje teórico y su importancia en la educación	Clase teórica Taller de Lectura Aula virtual	3	3	3 y 4
3. 5 de octubre	Las creencias sobre el arte de los ingresantes a la carrera de Artes Visuales- Evaluación Parcial 1	Clase teórica Taller de Lectura Aula virtual	3	2	3 y 4
4. 19 de octubre	Unidad 1	Taller de Lectura Aula virtual	3	3	5
5. 26 de octubre	Unidad 2	Taller de Lectura Aula virtual	3	3	6
6. 1 de noviembre *feriado (mover clase a otro día a coordinar)	Unidad 3	Taller de Lectura Aula virtual	3	3	7
7. 8 de noviembre	Revisión crítica y propuesta práctica	Taller de análisis	3	Consulta y foro	
8. 15 de noviembre	Evaluación Parcial 2	Evaluación, Recuperatorio y puesta en común	3	Consulta y foro	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 265/2017
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Seminario: TRAMPANTOJO, PERSPECTIVA Y ANAMORFOSIS. AREA TRANSVERSAL.

SEMINARIO CUATRIMESTRAL-SEGUNDO CUATRIMESTRE.

Destinatarios: alumnos de 3º a 5º año de la Lic. Plan 2014

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Doctoranda Inés María Marietti

Prof. Adjunto: Dra. Fabiola de la Precilla

Prof. Asistente: Magister Sergio Yonahara

Distribución Horaria

Turno único: JUEVES DE 13 a 17 horas, 8 clases teórico prácticas de cuatro horas, un período de consulta de 8 horas y evaluación de 8 horas (total 48 horas). Consulta: Grupo de Facebook: Sistemas de Representación

PROGRAMA

- 1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:** El seminario se basa en los Sistemas de Representación sujetos al sitio de la mirada. La perspectiva cónica renacentista y la anamorfosis provocan en el espectador una falsa percepción del espacio y de las formas. Existen pinturas que simulan una realidad ilusoria, artificio o dispositivo de representación conocido como "trampantojo" pictórico: trampa para los ojos, mientras las anamorfosis requieren una mirada situada de un punto de vista preciso del espectador. La fotografía colabora congelando la mirada y transformando una realidad tridimensional en una imagen bidimensional desde un punto de vista predeterminado que reconstruye el efecto ilusorio. La anamorfosis entendida como perspectiva situada o forzada coloca en escena un juego de ilusión y alteración intencionado, el cual coloca en un doble juego tanto al espectador como actor.

La construcción del simulacro visual introduce la ilusión de la representación, el debate e introduce la significación sobre la cultura de la imagen.

La apropiación de los métodos de representación gráfica junto a la práctica y conocimientos básicos de fotografía posibilita pensar el espacio para la construcción de un mundo ficcional intencional, que depende del sitio de la mirada y de la alteración de la reglas de la perspectiva convencional.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La propuesta alberga la relación armónica entre arte y sociedad desde una mirada que acrecienta el sentido de pertenencia al lugar de intervención, mientras la intencionalidad de dichas intervenciones plásticas en los espacios urbanos crea realidades virtuales, que conviven con espacios cotidianos, resinificándolos y otorgándoles una nueva identidad.

2- Objetivos: GENERALES

- A partir de saberes específicos, construir un conocimiento que les facilite la representación de objetos y espacios tridimensionales basados en las Sistemas Gráficos de Representación.
- Desarrollo de producciones basadas en la anamorfosis y en la perspectiva cónica.
- Introducir conocimientos básicos de fotografía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar destrezas técnicas que permitan realizar intervenciones espaciales en el piso y muros.
- Reconocer sus capacidades como creadores, constructores y observadores, acercándose a la cultura contemporánea o neobarroca (Calabrese), donde lo real y lo virtual se entrelazan en lo cotidiano del entretenimiento y con la cultura del espectáculo.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

- 1- Los trampantojos y las anamorfosis en la Historia del Arte.
Trampantojos, perspectiva y arquitectura. Trampantojos anamórficos.
- 2-Anamorfosis.Contexto cultural. Anamorfis catóptricas.
- 3-La fotografía y el trampantojo anamórfico.
- 4-Anamorfosis y perspectiva forzada.
- 5- Métodos constructivos:
 - Por modelado de sombras.
 - Por transposición de grillas.
 - Por sumatoria de perspectivas cónicas.
- 6- Proyecto de aplicación de trampantojos y/o anamorfosis en una intervención en sitio específico.

4- Bibliografía obligatoria

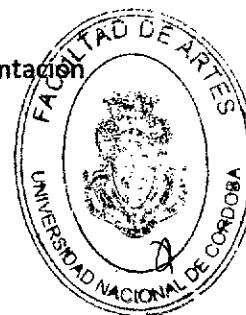
- CABEZAS GIMÉNEZ, María del Mar. Imaginario Urbano. Expresión gráfico-plástica en el espacio público. Tesis doctoral. Granada, Ed. De la Universidad de Granada, 2007.
- CALABRESE, Omar. Cómo se lee una obra de arte. págs. 29-56, Madrid. Cátedra SA, 1993.
- GÓMEZ, María, Anamorfosis. El ángulo mágico. Valencia, Universidad de Valencia, 2008.
- SORRENTINO, Francisco Pablo, La perspectiva y la corrección óptica en la pintura mural. Buenos Aires.2006.
- Apuntes de la cátedra de Sistemas de Representación, Perspectiva cónica. 2017.

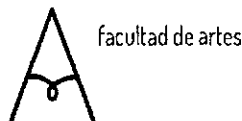
5- Propuesta metodológica: El seminario propone un desarrollo de seis clases teórico prácticas en un espacio grande y factible de proyecciones.

Los alumnos deben aportar, papeles afiches blancos, lápices, marcadores, crayones, tijeras, cinta de papel, pinturas látex, pinceles y o brochas.

Trabajos individuales y grupales. Modalidad taller.

Escrito grupal sobre anamorfosis como ejercicio perceptual y como acceso a la representación tridimensional.

6- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%A9gimen-de-alumnos.pdf>

- Dos (2) Trabajos prácticos grupales
 - Un (1) parcial individual
 - Un (1) recuperatorio de trabajos prácticos grupales
 - Un (1) recuperatorio de parcial individual
 - Un (1) trabajo final grupal integrador para los promocionales
- 7- **Requisitos de aprobación: para promocionales:** 80% asistencia, aprobar los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el parcial y el trabajo final, con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete).

Para regulares: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el parcial individual con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Los alumnos regulares sólo podrán rendir en los turnos de exámenes de mayo y septiembre, la mesa para dicho examen se conformará a pedido del alumno en el departamento de Artes visuales.

8- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene**

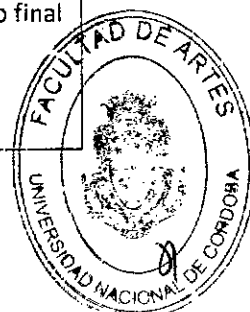
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

- **Cronograma tentativo:** CINCO CLASES EN AGOSTO -20 horas (3-10- 17-24-31)
- 3 CLASES EN SEPTIEMBRE-12 horas (7-14-21)
- CONSULTA 8 horas.
- EVALUACIÓN. 8 horas.
- 17-agosto primer parcial.
- 24-agosto primer práctico anamorfosis catóptricas.
- 7-septiembre segundo parcial.
- 14-septiembre segundo práctico métodos de anamorfosis. Integración. Trabajo final
- 21-septiembre Recuperatorio . Firma de libretas.
- 5-octubre. nota de Recuperatorio . Firma de libretas

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Anexo:

Se adjunta las condiciones que establece el Regimen de alumno vigente a los fines que los docentes puedan corroborar y transcribir lo que considere necesario.

CONDICIONES DE ALUMNO Y MODALIDADES DE CURSADO

ARTICULO 8°) Se definen las siguientes condiciones: PROMOCIONALES, REGULARES, LIBRES y VOCACIONALES.

ALUMNOS PROMOCIONALES

ARTICULO 9°) Las diversas asignaturas ofrecerán posibilidades a la condición de alumno PROMOCIONAL para los alumnos inscriptos. El H. Consejo Directivo podrá exceptuar expresamente este sistema en aquellos casos en que así se apruebe, a solicitud fundada del profesor Titular o docente a cargo y los Consejos de Escuela.

ARTICULO 10°) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION.

ARTICULO 11°) Los responsables de las asignaturas podrán exigir la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas, que no podrá superar el 80% del total. Se entiende por clase teórica aquella donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina, y por clase teórico-práctica aquella que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio.

ARTICULO 12°) Las cátedras deberán incluir para los alumnos promocionales exigencias extras, tales como: o coloquio final, o monografías, o prácticas especializadas, o trabajos de campo, u otro tipo de producciones que impliquen un rol activo del estudiante, en orden a que la condición de promocional no quede restringida a la mera asistencia a clases prácticas y teórico-prácticas y aprobación de Parciales y Prácticos. En tales casos se deberán prever y poner en vigencia instancias que permitan al alumno recuperar dichas exigencias incluyendo opciones sustitutivas para las exigencias que no puedan recuperarse en condiciones similares a las originalmente planteadas.

ARTICULO 13°) Las Evaluaciones Parciales serán no menos de 2 (dos) por asignatura.

ARTICULO 14°) Las condiciones para aprobar una asignatura en la condición de alumno PROMOCIONAL, deberán ser claramente explicitados en el Programa de la asignatura y no podrán ser modificadas en el transcurso del cursado. Los programas de las asignaturas deberán estar a disposición de los alumnos en la primera semana de clases. Asimismo, deberán estar aprobados por el Consejo de Escuela respectivo y de acuerdo a las especificaciones que se establezcan

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ARTICULO 15°) Los docentes responsables de las asignaturas deberán permitir el real y adecuado acceso de los alumnos a las Evaluaciones Parciales corregidas y calificadas, a fin de que dicha etapa cumpla con su función pedagógica específica de reconstrucción del error.

ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

ARTICULO 18°) Las evaluaciones finales de los alumnos promocionales se llevarán a cabo en fechas distintas de los exámenes finales regulares, las cátedras deberán comunicar a las Escuelas respectivas las correspondientes fechas y la lista de alumnos en condiciones de rendir. La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente y se elaborará un acta por cada fecha de evaluación final fijada por la cátedra.. Se entiende por semestre subsiguiente el que sucede inmediatamente después del cursado, incluyendo las fechas de exámenes correspondientes.

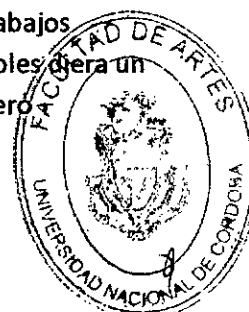
ALUMNOS REGULARES

ARTICULO 19°) Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita.

ARTICULO 20°) Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

ARTICULO 21°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

artes visuales

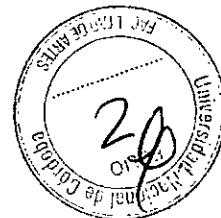

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Seminario Electivo: Área Técnica de los Lenguajes Visuales

"TURISTA" – (La desfamiliarización o extrañamiento / despertar de la modorra de las rutinas)

Seminario cuatrimestral – 2° cuatrimestre

Destinatarios: alumnos de 3º a 5º año de la Lic. Plan 2014

Equipo Docente:

Prof. Titular: Lic. Rubén Menas

Prof. Adjunto Jorge Warde

Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 15 a 18hs

Correo electrónico: menasruben@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación

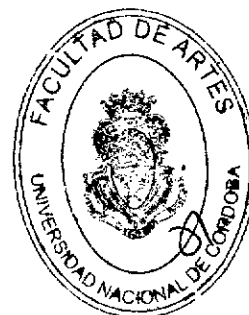
"...esa forma de mirar afuera, a distancia, en otro lugar y poder así ver la realidad más allá de los hábitos, de las costumbres. Paradójicamente es al mismo tiempo la mirada del turista, pero también, en última instancia, la mirada del filósofo."¹

La *desfamiliarización* o extrañamiento (*ostranenie* en ruso) proviene de la teoría de la literatura de los formalistas rusos de comienzos del siglo XX, en particular de los ensayos sobre literatura de Víctor Shklovsky. El autor consideraba al arte en general y a la literatura en particular como un "despertador", un potente aliado de nuestra subjetividad, destinado a devolvernos la frescura del mundo, secuestrada por la rutina y el hábito. En el párrafo citado de Ricardo Piglia, se hace mención a esto y lo denomina en la condición de "turista", cuya experiencia de ver las cosas con ojos "nuevos" produce un extrañamiento o desfamiliarización de aquello que estamos acostumbrados a percibir como cotidiano y permite extraer luego, en la representación, nuevos sentidos a lo percibido. También Susan Sontag, en un análisis sobre el cine de Bresson, dice:

"Cierta arte apunta directamente a despertar sentimientos, otro arte apela a los sentimientos por la vía de la inteligencia. Hay arte que implica, que suscita simpatía. Hay arte que separa, que provoca reflexión." Llama a éste último "arte reflexivo" y cita como antecedente la obra de

1- "Respiración artificial", Ricardo Piglia, 1980, Anagrama

2- "Estilo espiritual en las películas de Robert Bresson", Susan Sontag, 2010, Discurso Cinematográfico, Blog de cine, IMAGO

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Brecht en el teatro quien habla del "efecto de extrañamiento" (También citado por Piglia) y analiza la obra de Bresson en cine, adjudicándole a éste la categoría de maestro del arte reflexivo.

Este seminario propone utilizar la visión del alumno como si fuera un "turista" de su devenir cotidiano, de su propio mundo. Aquello que le resulta familiar en sus trayectos cotidianos deviene motivo de representación a medida que redescubre en lo micro y lo macro detalles que significan o pueden ser objeto de representación, escapándose de lo convencional, buscando en el extrañamiento (a través del dibujo) sus fuentes expresivas.

Objetivos

Generales

- Articular conocimientos nuevos con conocimientos existentes.
- Conceptualizar a través del dibujo los textos citados como fuente de procedimientos gráficos
- Reflexionar sobre la experiencia y considerar la posibilidad de implementar ésta como una apertura hacia la construcción de poéticas autónomas y de sentido en la propia obra.

Específicos

- Ahondar a través del dibujo en la observación y plasmación del tema propuesto.
- Releva los posibles lugares, escenas, objetos y figura humana cotidianos pasibles de una mirada de extrañamiento.
- Utilizar las técnicas propuestas en T.P. anteriores como "Inestabilidad" (sobre utilización de los instrumentos del dibujo en condiciones precarias) y "Paisaje interno – externo / Real – mental" (referido a la metáfora denotativa y connotativa)
- Profundizar la valoración del trabajo de taller intensivo e incrementar la autoevaluación y reflexión crítica sobre el propio proceso de trabajo

Contenidos

- Concepto de extrañamiento/ desfamiliarización. Antecedentes en la literatura, teatro y la plástica.
- Taller intensivo de dibujo con orientación de procedimientos desde la metáfora denotativa – connotativa. Técnicas secas y húmedas, color, materiales diversos.
- Visitas a museos, centro comercial, prácticas en el lugar.
- Evaluación.

Bibliografía obligatoria

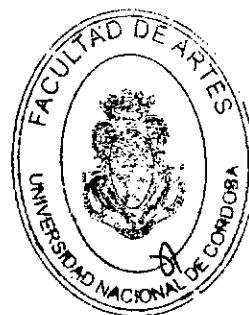
Oliveras Elena, *La metáfora en el arte: retórica y filosofía de la imagen*.- Buenos Aires – Emecé, 2009 - Cap. X, XI y XII

Oliveras Elena, *Cuestiones de arte contemporáneo*, Buenos Aires Emecé, 2009 – Primera sección, Capítulo V, El nuevo espectador

Bibliografía Ampliatoria

Piglia Ricardo, *Respiración artificial*, pág. 155-157, 2012, Anagrama (apunte)

Sontag Susan, *Estilo espiritual en las películas de Robert Bresson*, 2010, Discurso Cinematográfico, Blog de cine, IMAGO (apunte)

artes visuales

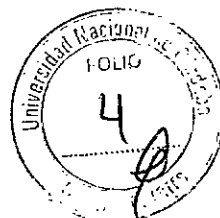

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

García Canclini Néstor, Giunta Andrea, Extranjerías, Texto curatorial, 2009

<http://nestorgarciacanclini.net/index.php/textos-curatoriales>

Dilon Ariel, *Llámenme extrañamiento, el recurso de la desfamiliarización*, Curso breve de escritura, Casa de Letras, Bs. As. (apunte)

La experiencia del extrañamiento, artículo presentado en VIII Reunión de Antropología del Mercosur, 2009

Ramírez Antonio – Santana María, *Extrañamiento en el centro comercial*, Salamandra n°15

www.gruposurrealistademadrid.org

5 Ejercicios básicos de extrañamiento,

<http://nidosentupelo.blogspot.com.ar/2010/07/5-ejercicios-basicos-de-extranamiento.html>

Propuesta metodológica:

El seminario se desarrollará con una modalidad de taller con instancias teóricas y prácticas, presenciales y no presenciales.

La clase de presentación es teórica con lecturas de los apuntes mencionados e instrucciones sobre los materiales a utilizar en el taller.

Se realizarán prácticas de taller de dibujo con técnicas de progresiva complejidad en los materiales a utilizar y la temática propuesta (Paisaje interior – exterior/ real – mental).

Se pedirá la elaboración de piezas gráficas en las clases no presenciales para su posterior revisión y discusión analítica.

Habrás clases de visita a museos con producción de trabajos in situ aplicando los términos de "Inestabilidad" permitiendo la elaboración y transferencia de los principios compositivos y técnicos estudiados.

Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación

vigente - Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Criterios de evaluación:

Evaluación al finalizar el seminario

Presentación de los TP y Parciales realizadas en el seminario

Realización técnica y pertinencia de la consigna aplicada.

Aportes creativos del alumno a la consigna

Capacidad de observación y plasmación gráfica y conceptual

Los trabajos prácticos se realizan en clase y de acuerdo a la consigna no presencial se presenta un mínimo de cuatro (4) trabajos realizados fuera del aula.

Los parciales consisten en la realización, en el taller, de una serie de trabajos relacionados con la consigna de "Turista (Extrañamiento)", aplicando los conceptos siguientes:

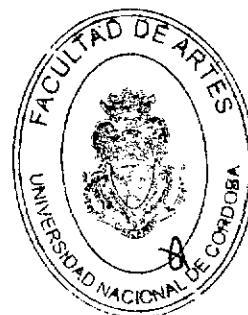
1) Paisaje exterior – interior/ real – mental; 2) Inestabilidad - figura humana sin modelo.

Se tendrá en cuenta la comprensión de los conceptos y contenidos, la realización técnica, los aportes de la mirada particular del alumno.

Técnicas secas y húmedas. Soportes adecuados, máximo 70 x 100 cm.

Total: De 4 a 6 trabajos por parcial. Tiempo: 2 hs + evaluación.

La evaluación final se realiza mediante la presentación de al menos 15 trabajos realizados durante la cursada pertenecientes a los distintos momentos de la misma más los trabajos del parcial más un escrito reflexivo sobre las consignas del seminario "Turista".

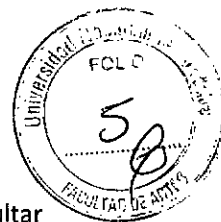
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar: Según normativa vigente – Consultar Régimen de alumnos- **los seminarios no pueden rendirse como libres**

Alumnos promocionales

- . Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- . 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones mayores a seis (6) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- . Parcial aprobado con calificación de 7 (siete) o mayor.
- . Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Alumnos regulares

- . Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- . 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones de cuatro (4) a seis (6).
- . Parcial aprobado con calificación de cuatro (4) a seis (6).
- . Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.
- . Se recupera una de las evaluaciones parciales y uno de los trabajos prácticos. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- . La regularidad se extiende por el término de tres años.

Los alumnos regulares solo podrán rendir en los turnos de exámenes de mayo y septiembre, la mesa para dicho examen se conformara a pedido del alumno en el departamento de Artes visuales.

Alumnos vocacionales

Puede cursar materias como alumno vocacional cualquier estudiante universitario o egresado de universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que tenga aprobado al menos un 30% de las materias en la carrera de origen, debidamente matriculados, registrados y admitidos a fin de cursar la asignatura.

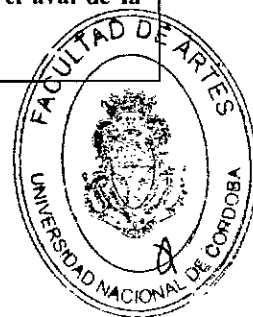
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba**Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)**

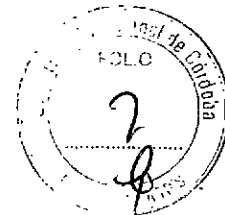
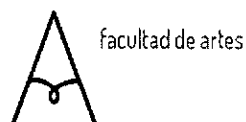
JULIO	31	Presentación. El concepto de extrañamiento. Propuesta de búsquedas posibles
AGOSTO	07	Taller de dibujo. Revisión de aproximaciones al tema. Técnicas secas. Paisaje exterior – real (TP) Metáfora denotativa
	14	Taller no presencial. Producción en ámbitos externos. Técnicas secas. Paisaje interior – mental (TP) Metáfora denotativa
	21	Taller de dibujo. Técnicas húmedas (TP) Metáfora connotativa
	28	Parcial 1
SEPTIEMBRE	04	Taller no presencial. Producción en ámbitos externos. Técnicas húmedas (TP) Metáfora connotativa
	11	Taller de dibujo. Modelo vivo. Técnicas mixtas. Aplicación de "Inestabilidad"
	18 al 22	Parcial 2
	25	Semana de exámenes
	02	Salida a museo. Técnica libre. "Inestabilidad" como registro-obra
OCTUBRE	09	Recuperatorio de parcial
	16	Análisis y crítica técnica y conceptual
	23	Evaluación Final - Firma de Libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 266/2017

HCD

Lic. Valentina Caro
 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
 Dpto. Académico de Música
 Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

**Asignatura: SEMINARIO ELECTIVO (AREA: TECNICAS DE LOS LENGUAJES VISUALES)
“(FOTOGRAFIA ARTISTICA)”**

Año Curricular: 3º a 5º año de la Licenciatura en Artes Visuales. Plan 2014.

Seminario cuatrimestral – Segundo Cuatrimestre.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: SERGIO YONAHARA

Distribución Horaria

Turno único: JUEVES de 16hs a 21hs. pab. Gris.

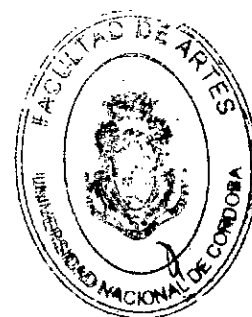
e-mail: syonahara@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Desde su nacimiento en 1826, la fotografía se constituyó en un medio automático de producción de imágenes dado por la interrelación del principio de las cámaras estenopeicas en combinación con sustancias fotosensibles a la luz. En sus inicios técnica documental, la fotografía rápidamente se inscribió como un medio comunicacional en las Artes Visuales. Así, desde las experiencias pictorialistas de los fotógrafos británicos de fines del Siglo XIX, luego su incorporación en los movimientos de arte de vanguardia, hasta su utilización (naturalizada) en las manifestaciones actuales del Arte Contemporáneo, se ha llegado a considerar un medio imprescindible en los comportamientos artísticos debido a sus posibilidades referenciales, poéticas, expresivas y críticas. De igual modo, tiene su importancia en la enseñanza escolarizada de artes profesionales.

El presente seminario de Fotografía Artística tiene por finalidad ofrecer a los estudiantes una introducción objetiva a la disciplina fotográfica abarcando sus principios físicos, químicos, mecánicos, y electrónicos, su manipulación en programas de tratamiento digital, como así también comprende una aproximación subjetiva a los procesos compositivos de la imagen, simbólicos y creativos en los procesos de producción en el campo de las Artes Visuales.

artes visuales

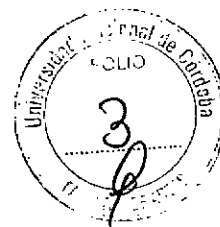

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

Generales

- Desarrollar habilidades y adquirir conocimientos técnicos relacionados a la toma de fotografías.
- Desarrollar habilidades en la proposición y elaboración de mensajes visuales fotográficos dentro de procesos de producción artísticas.

Específicos

- Comprender los principios y técnicas básicas de la toma fotográfica.
- Conocer diferentes modos de elaborar mensajes fotográficos.
- Comprender las propiedades de la luz y conocer las técnicas de iluminación.
- Conocer los desarrollos estéticos y las poéticas en la fotografía artística.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. CAMARA

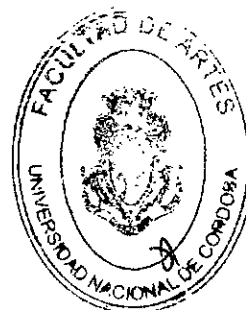
- 1.1. Herramientas de la fotografía. [1:152]
- 1.2. La cámara. [1:153]
- 1.3. Cámaras de película. [1:156]
- 1.4. Cámaras digitales. [1:158]
- 1.5. Los controles de la cámara. [1:170]
- 1.6. Objetivos. [1:170]
- 1.7. Enfoque. [1:173]
- 1.8. Abertura. [1:174]
- 1.9. Tiempo. [1:176]
- 1.10. Exposición. [1:178]
- 1.11. Photoshop. [1:202]

2. PROYECTOS

- 2.1. Inspiración. [1:104]
- 2.2. Proyectos. [1:114]
- 2.3. La cámara en manos del artista. [1:120]
- 2.4. Era digital. [1:126]
- 2.5. Legitimación de la fotografías. [1:130]
- 2.6. Fotografía e historia. [1:144]
- 2.7. Composición. [1:182]

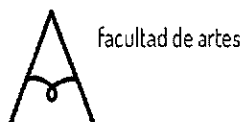
3. ILUMINACIÓN.

- 3.1. La luz: conceptos básicos. [2:12]
- 3.2. La luz natural. [2:51]
- 3.3. Fotografía nocturna y con poca luz. [2:69]
- 3.4. Fotografía macro y de aproximación. [2:83]
- 3.5. El estudio con luz natural. [2:97]
- 3.6. La luz artificial. [2:105]

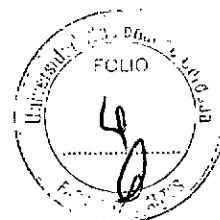

artes visuales

facultad de artes

4. IMAGEN.

- 4.1. Retrato y autorretrato. [1:28]
- 4.2. Ciudad y paisajes. [1:45]
- 4.3. Bodegones. [1:57]
- 4.4. El cuerpo. [1:59]
- 4.5. Historia con fotografías. [1:72]
- 4.6. Libro de fotografías. [1:87]
- 4.7. Géneros no artísticos. [1:66]

4- Bibliografía obligatoria

- [1] INGLEDEW, JOHN: (2010) *Fotografía*, 2ª ed., Barcelona: Blume.
- [2] WESTON, Chris: (2009) *Iluminación*, 1ª edición, Barcelona: Blume.

5- Bibliografía Ampliatoria

- ANDREWS, P., et alt: (2011) *Fotografía y video digital*, 1ª edición, Barcelona: Océano.
- FREEMAN, Michael: (2010) *Guía completa de Fotografía Digital*, 1ª edición, Barcelona: Blume.
- LANGFORD, M. – FOX, A. – SAWDON SMITH, R. : (2011) *Fotografía básica*, 9ª edición. Barcelona: Omega.
- WEBB, Jeremy: (2012) *Diseño fotográfico*, 1ª edición, Barcelona: Gustavo Gili.

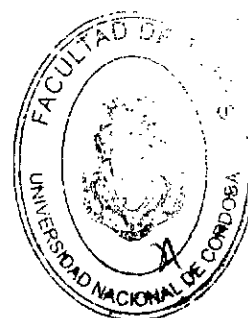
6- Propuesta metodológica:

Se propone la modalidad de taller donde la construcción del conocimiento no se conciba como proceso elaborado externamente, ni como corte repentino con los saberes del ámbito privado y cotidiano, ni como tarea solitaria, sino como un proceso que se desarrolla interpelando conocimientos que se han 'naturalizado' y que deben ser re-pensados de manera crítica con otros.

Las clases se organizarán tomando como base el material incluido en la bibliografía seleccionada. A partir de clases de exposición dialogada, se plantean herramientas teóricas y de investigación, además de análisis de casos prácticos que permitan identificar las diferentes perspectivas semióticas y trabajar en un abordaje semántico en la construcción de mensajes visuales.

Así se presentarán los contenidos con un orden lógico y específico para posibilitar en la acción de los alumnos un proceso sincrético-analítico-sintético. Esto significa que la planificación fue preparada para que: los nuevos contenidos y la situación de aprendizaje, sean recibidos por los estudiantes de manera vierta y creativa, permitiendo la deconstrucción, re significación y reorganización de los contenidos. En síntesis las clases comprenden:

- Clases de Introducción: a los conceptos y fundamentos tanto a través de clases teóricas como de planteamiento de casos.
- Procesos de Producción: consistente en el trabajo sobre sesiones fotográficas con la manipulación de equipamiento fotográfico, lumínico y diferentes sujetos o escenas (trabajos en set, interiores, exteriores, etc.)
- Consultas por webmail, y utilización de portales de fotografía: Flickr, repositorios de archivos: Google Drive y redes sociales: Facebook.

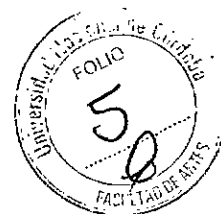

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Evaluación:

EL curso se encuentra dividido en dos grandes ejes temáticos de orden técnico que separan una primera etapa (Toma Fotográfica) de una segunda (Luz e Iluminación) por lo tanto tendremos dos evaluaciones parciales correspondientes a cada etapa. Luego dentro de cada etapa prevemos cuatro trabajos prácticos (en total 8).

Se evaluarán los trabajos prácticos y exámenes tanto cualitativa como cuantitativamente teniendo en cuenta: los niveles de conocimiento de los contenidos, la adecuación a las consignas y a los criterios de evaluación específicos de cada subtema.

Por otra parte, los criterios de evaluación de cada trabajo fotográfico son:

- El ajuste técnico (técnica de la toma a e iluminación)
- El desarrollo de la organización formal de las imágenes.
- Elaboración de la Idea-Concepto de producción (en casos de proyectos)

El sistema de evaluación se enmarca dentro de las prescripciones de las reglamentaciones vigentes, incluyendo los regímenes especiales de alumno trabajador y alumno con familiares a cargo.

Véase: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumno promocional

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos.

Rendir y aprobar el 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Los trabajos prácticos y los parciales no se promedian entre sí para lograr la promoción.

Cumplir con el 80% de la asistencia a la totalidad de las clases prácticas.

Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido en tres de los cuatro parciales notas iguales o superiores a 7 (siete) y en uno de los parciales un 4 (cuatro) o un 5 (cinco), tienen derecho a recuperar ese parcial con una calificación igual o mayor a 6 (seis) en la instancia de recuperatorio, para acceder a la promoción.

Alumno regular

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos.

Rendir y aprobar el 80% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

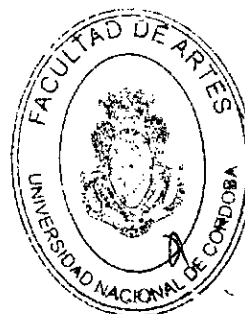
Los trabajos prácticos y los parciales no se promedian entre sí para lograr la regularidad.

Tendrán derecho a recuperar uno de los 3 (tres) trabajos prácticos y uno de los 4 (parciales), únicamente alumna/os aplazados o ausentes con justificación certificada.

Se entiende por aplazo una nota igual o menor a 3 (tres).

El Curso se regula por el régimen de alumnos.

Nota: los alumnos regulares solo podrán rendir en los turnos de exámenes de mayo y septiembre. La mesa se conformará a pedido del alumno en el Departamento de Artes Visuales.

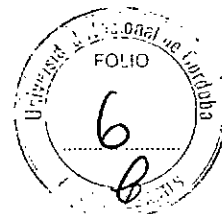

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

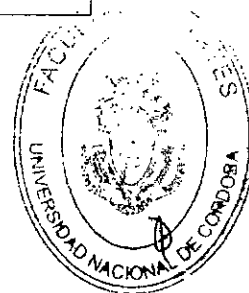
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

10- Cronograma tentativo

SEMANA	TEMA	UNIDAD	METODOLOGIA y ACTIVIDADES	LECTURAS RECOMENDADAS
				Indicar bibliografía (texto y capítulo) y/o materiales adicionales correspondientes a cada clase
1- Semana del 12 de Agosto	Introducción a la disciplina Fotografía y a la materia en el contexto de la carrera que cursa	1 y 2	1º parte: Exposición oral dialogada con observación de ejemplos. 2º parte: Exposición oral del tema previsto y organización de TP1: Encuadre.	Indicación de Lectura Exploratoria de todo el texto correspondiente a las unidades 1 Introducción a la fotografía y unidad 2: La toma fotográfica.
2- Semana del 19 de Agosto	La Cámara, componentes, Tipos. Accesorios. El Encuadre.	1	1º parte: Exhibición y evaluación del TP1: Encuadre. 2º parte:	Ingledew Cap. 3. El puente. Cap. 4: Esto es una cámara

artes visuales

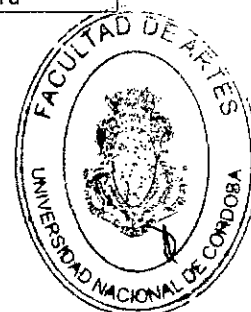
facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

			Exposición oral del tema previsto y organización de TP2: Longitud Focal. Consultas presenciales individuales.	Llevar cámara fotográfica disponibles (sea automática o manual)
3- Semana del 26 de Agosto	Los Objetivos. Tipos. La Longitud Focal, El Angulo de Cobertura.	1	1º parte: Exhibición y evaluación del TP2: Longitud Focal. 2º parte: Exposición oral del tema previsto, experimentación directa sobre instrumental fotográfico, y organización de TP3: Nitidez. Consultas presenciales individuales.	Inglew Cpa.3. El puente. Cap. 4: Esto es una cámara Llevar cámara fotográfica disponibles (sea automática o manual)
4- Semana del 2 de Septiembre	El Control de la Exposición y el Control de la Nitidez.	2	1º parte: Exhibición y evaluación del TP3: Nitidez. 2º parte: Exposición oral del tema previsto, experimentación directa sobre instrumental fotográfico, y organización de TP4: Movimiento. Consultas presenciales individuales.	Inglew Cap. 3. El puente Cap. 4: Esto es una cámara Llevar cámara fotográfica de mandos manuales de enfoque y exposición.
5- Semana del 9 de Septiembre	El Control del Movimiento	2	1º parte: Exhibición y evaluación del TP4: Movimiento. 2º parte: Exposición oral del tema previsto. Consultas presenciales	Inglew Cap. 4: Esto es una cámara. Weston: Cap. 2: Equipos y funciones de la cámara. Llevar cámara

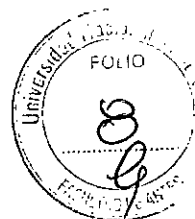
artes visuales

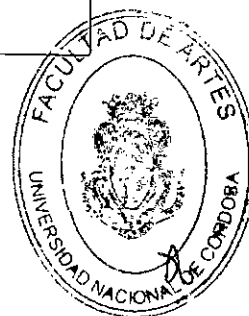
facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

			individuales.	fotográfica de mandos manuales de enfoque y exposición.
6- Semana del 16 de Septiembre	Cierre Síntesis de los temas de las unidades Manejo de la cámara	1 y 2	1º parte: Exposición oral con recuperación sintética de los temas tratados. . 2º parte: Respuestas a preguntas y dudas sobre los temas del examen parcial	Indicación de Repaso de Lecturas
7- Semana del 30 de Septiembre	Examen Parcial 1			
8- Semana del 7 de Octubre	Introducción a la problemática de la Luz de la Iluminación y de la Fotografía Digital	3 y 4	1º parte: Exposición oral dialogada con observación de ejemplos. Experiencias de problemas físicos de la luz. Organización del Trabajo práctico 5 Iluminación parte-1. 2º parte: Elaboración a libro abierto del Cuestionario Cámara Fotográfica.	Weston: Cap. 1 La luz: conceptos básicos. Cap. 3. La luz natural. Cap. 7. La luz artificial.
9- Semana del 14 de Octubre	La iluminación: equipos, accesorios y técnicas.	3	1º parte: Exhibición y evaluación del TP5 Iluminación parte-1. 2º parte: Exposición oral del tema previsto, experimentación directa sobre instrumental de iluminación, y organización de TP6: Iluminación parte-2. Consultas	Weston: Cap. 4: Fotografía nocturna y con poca luz. Cap. 5. Fotografía macro y de aproximación. Cap. 6. El estudio con luz natural. Cap. 8 La iluminación de estudio.

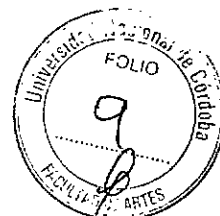

A artes visuales

A facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

			presenciales individuales.	
10- Semana del 21 de Octubre	Composición fotográfica	4	1º parte: Exhibición y evaluación del TP6: Iluminación 2- parte. 2º parte: Exposición oral del tema previsto, experimentación directa sobre instrumental informático, y organización de TP8: Composición fotográfica. Consultas presenciales individuales.	Ingledew Cap. 2: La imagen
11- Semana del 28 de Octubre	EXAMEN PARCIAL 2	3 y 4		Todos los capítulos ya estudiados durante este tramo del curso
12- Semana del 4 de Noviembre	EXAMENES RECUPERATORIOS	Todas		Todos los capítulos ya estudiados durante el curso

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 276/17
MCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Facultad de Filosofía y Humanidades
Centro de Investigaciones María S. de Burnichon
Seminario de grado
Año 2017

Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas (3)

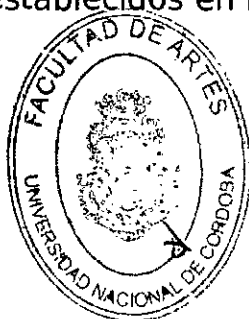
Docentes responsables: Liliana V Pereyra
Equipo Docente: María Angélica Bella, Alberto (Beto) Canseco, María Eugenia Celis, María Inés Landa, Emma Song.
Docentes invitadxs: Luz Gómez, Ana Clara Soria.

1. Presentación de la propuesta

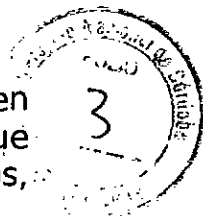
Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas(3) apuesta a profundizar la propuesta de los años anteriores y busca dar cuenta de parte del proceso de trabajo que el equipo de investigación *Incorporacionesha* desarrollado desde 2008 desde el Museo de Antropología y desde 2012 en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y que ahora continúa su trabajo en el proyecto *Precarización y resistencia: el gobierno neoliberal de los cuerpos* (CIFYH-FemGes-Área Filosofía).

La propuesta del equipo a cargo del Seminario, cuya conformación es marcadamente interdisciplinaria, se concentra en la indagación de las potencialidades analíticas de la biopolítica foucaultiana para el abordaje de investigaciones situadas, con especial atención a procesos locales. Temas/problemas que, en términos generales, tenían en común la pregunta por los cuerpos -individuales, colectivos- su materialidad, su discursividad y los discursos que sobre ellos se construyen y/o que sobre ellos se imponen.

Para la presentación conceptual y pedagógica de *Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas (3)* se eligió como noción organizadora del recorrido la idea de *movimiento* explorando la polisemia del término que nos permite especialmente enfatizar la idea de cambio de posición de un cuerpo en el espacio, lo que acompaña de manera explícita la apuesta de este seminario por un corrimiento respecto de lugares hegemónicos y/o pre establecidos en los que suelen leerse los cuerpos y respecto de matrices

constructoras de jerarquías opresivas. Movimientos que se proponen como espacios teóricos, institucionales y colectivos desde los que estudiar e imaginar - precisamente- otros movimientos (teóricos, sociales, culturales) hacia lugares-mundos más hospitalarios.

La biopolítica -la estatización de lo biológico- constituye esa modalidad particular de ejercicio del poder que podemos observar ya madura hacia mediados del siglo XIX y que es producto de un proceso en el que se articulan dos vías de acceso a los cuerpos: una individualizante-disciplinadora y otra que enfoca su objetivo en ese cuerpo múltiple, en la población, masa que irrumpe históricamente al ritmo de los procesos de urbanización, de los procesos manufactureros y luego fabriles, es decir del proceso de transición del capitalismo comercial al industrial.

El recorrido realizado, tanto en los espacios de investigación como en las experiencias pedagógicas de los años anteriores, evidenció la pertinencia de aquellas preguntas, por lo que se siguió explorando esa zona teórica, pensando problemas que provienen de algunos cruces entre aparatos del estado y modalidades del mercado en la gestión de cuerpos y vidas, abordables éstos desde la noción de gubernamentalidad: esa forma específica del ejercicio del poder que tiene, como objetivo principal, la población como forma mayor del saber a la economía política y como instrumento técnico fundamental, los dispositivos de seguridad (Foucault, 2006:136).

Del mismo modo y centrándonos en las especificidades que los recorridos investigativos adquieren en el presente en el proyecto de investigación en curso, tal como ha mostrado Foucault (2008, 2011), hacia fines del siglo XVIII la conservación de la vida de todos y cada uno de los individuos de una población para el fortalecimiento del Estado y al servicio de la productividad de la economía capitalista, ocupa un lugar central en la problemática del gobierno, hasta entonces desconocido. Con este nuevo arte de gobernar, sugiere Lorey (2015), aparecieron los distintos modos de subjetivación -productivos, aunque ambivalentes- que suponen las técnicas de autogobierno: por una parte, aquellos que suscitan experiencias de autoformación dócil, de autodeterminación acomodada que resultan extraordinariamente gobernables; por otra parte, aquellos que generan experiencias de resistencia que irrumpen haciendo lugar a lo fallado, a lo único, a lo incommensurable.

La construcción y abordaje de determinados problemas de estudio de la eroticidad como la distribución diferencial de lo sexualmente deseable y su vinculación con la determinación de cuerpos capaces/óptimos, las especificidades que la medicalización de los cuerpos adquiere en lo que concierne a su 'reparación', el padecimiento subjetivo y/o la gestión, distribución y circulación 'docta' de los cuerpos requirieron el estudio de propuestas de otros autores que al tiempo reconocen, interpelan y problematizan la propuesta foucaultiana.

Es así que las propuestas de investigación y luego de enseñanza exploran otras constelaciones teóricas como la ontología corporal de Donna Haraway y su semiótica-material y la ontología social corporal de Judith Butler; y de manera explícita y constante revisan y critican miradas inmovilizantes que intenta organizar el mundo (de los cuerpos, de los afectos) a partir de dicotomías tales como naturaleza/cultura, sexo/género, capaz/incapaz, normal/patológico. La apuesta por historizar, criticar, por dismantelar su "naturalidad" y tensionar estos pares -sobre los que se organizan diversas matrices y jerarquizaciones opresivas (corporales, raciales, sociales)- resulta central en las preocupaciones del equipo.

El proceso de trabajo que se interesa por desustanciar estándares que buscan aplicarse y sujetar cuerpos, requiere inevitablemente del compartir con otros estas preocupaciones en orden a imaginar (otros) posibles espacios para el encuentro y la resistencia.

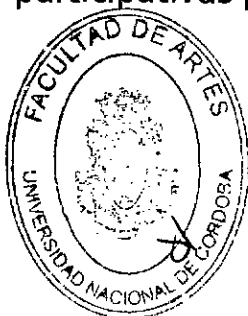
Este Seminario, como parte del proyecto de investigación que lo aloja, reconoce y analiza críticamente aquellos "*procesos de precarización* neoliberal que exponen a los cuerpos a estrategias económicas de desposesión material y a un conjunto de dispositivos de autogestión, responsabilización y cuidado de sí que han reconvertido las prácticas individuales y colectivas de la vida cotidiana (Butler y Athanasiou 2013)".

2. Propósitos generales

- Contribuir a la integración de las funciones universitarias de investigación y enseñanza acercando discusiones teóricas, metodológicas y preguntas propias de la investigación al espacio aúlico.
- Aportar a la formación de estudiantes de distintas carreras de la FFyH en temáticas relacionadas con los estudios de género, el estudio de los cuerpos en tanto cuerpos sexuados y su gestión política.
- Reconocer los alcances normativos de la gubernamentalidad neoliberal en las vidas singulares y colectivas, como así también posibles espacios de resistencia ya colectivos, ya particulares.

3. Propósitos específicos para lxs estudiantes

- Explorar las potencialidades que ofrecen las categorías teóricas estudiadas, los estudios interdisciplinarios y las metodologías participativas para el análisis de problemas locales.

- Aproximarse al estudio de problemáticas relacionadas con los estudios de género, los cuerpos en tanto cuerpos sexuados y su gestión política a partir del acercamiento a experiencias de investigación.
- Propiciar la producción de trabajos de investigación -de tipo inicial- que recuperen recorridos académicos, teóricos, del activismo y/o de la experiencia de lxs participantes y den cuenta de su atravesamiento por el trayecto del seminario.

4. Desarrollo de la propuesta de trabajo

La presente propuesta se desarrollará en tres movimientos, precedidos por una presentación (Breve prelude) y seguidos de una coda; instancia de cierre/recuperación de recorridos. El término *movimiento* colabora en acompañar la propuesta teórica, pedagógica y política por el desplazamiento de lugares naturalizados, pero remite también -por elección- a la imagen de los movimientos de una obra musical que si bien cuenta con una partitura, su interpretación, su performance o interpretación siempre supondrá (ligeras o no) modificaciones vivificantes.

Es decir, cada movimiento forma parte de una totalidad integrada, de una composición (inestable), dialoga con quienes le antecedieron y con quienes le suceden, sin por ello perder su singularidad.

Breve prelude

Presentación general de *Haciendo Cuerpos. Gestión de vidas* (2017) origen, propósitos, expectativas y acuerdos de trabajo. Recorrido por el mapa de la propuesta.

Movimiento 1 Introducciones y encuadres necesarios

Nos proponemos hacer una introducción a *la caja de herramientas* conceptual de la biopolítica foucaultiana trazando una cartografía construida en base a *sus obras biopolíticas*. Revisaremos entonces las formas de ejercicio del poder sobre la vida: una sobre el cuerpo máquina (anatomopolítica del cuerpo humano) la otra centrada en el cuerpo-especie atravesado por las dinámicas de lo viviente (biopolítica de la población) y nos detendremos en el análisis de la forma de articulación entre ambas: el dispositivo de la sexualidad. Esta presentación del marco foucaultiano se completará con la reflexión sobre la noción de gubernamentalidad neoliberal, para abordar específicamente la forma subjetiva que emerge del anarcoliberalismo; es decir, el *homo economicus* como empresario de sí. Finalmente

presentaremos la noción de "cultura empresarial" (Rose:1990) en tanto conjunto de discursos, prácticas y dispositivos que accionan de forma entrelazada a través de las dimensiones la política, la institucional y la ética. Nos interesa, particularmente, cómo dicho régimen prescribe la estilización de la (propia) vida a partir de prácticas de elección y consumo que se orientan a la maximización de las propias capacidades (de rendimiento) y experiencias (de placer y bienestar) en contextos de competencia e incertidumbre crecientes (Rose, 1990). Y cómo dicho marco el imperativo, interpela a los sujetos a invertir en sí mismos como capital. A partir de este recorrido nos adentraremos en el desafío de pensar cómo estas herramientas teóricas pueden ser puestas en juego en espacios concretos de investigación: una investigación que avanza sobre el uso algunos conceptos fundamentales del pensamiento de Foucault para pensar el corpus mediático de una indagación que se pregunta por las tensiones entre medios masivos de comunicación padecimiento subjetivo/salud y otra que propone algunas herramientas de análisis acerca del gobierno de la vida a través de la gestión de la población en el territorio, problematizando la relación entre la segmentación biopolítica de la población y las formas en que se territorializa en la ciudad.

Bibliografía Obligatoria Movimiento 1

Barrionuevo, Lisandro y Torrano Andrea (2014), La dictadura de la mirada en Deodoro. Gaceta de crítica y cultura, Nro 1, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Pp 20-21- Disponible <http://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/perfil/editorial/deodoro/2014/numero41/deodoro-gaceta-de-critica-y-cultura-numero-41-pdf/>

Costa, F.; Rodríguez, P. (2010) "La vida como información, el cuerpo como señal de ajuste: los deslizamientos del biopoder en el marco de la gubernamentalidad neoliberal". En: Vanessa Lemm (ed.) *Michel Foucault: neoliberalismo y biopolítica*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 151- 173.

Foucault, M. (1987) "El dispositivo de la sexualidad" y "Derecho de muerte y poder sobre la vida" en Historia de la Sexualidad Vol. I, La voluntad de saber, Siglo XXI editores, México.

Foucault, M. [1977] (1999) "Nacimiento de la medicina social" en *Obras Esenciales*, Vol. II, *Estrategias de poder*. pp 363-384, Paidós, España.

Foucault, M. (2010): *Defender la sociedad*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. Clase del 17 de marzo de 1976

Giorgi, Gabriel y Pinkus, Karen (2006) "Zonas de excepción. Territorios biopolíticos en la era neoliberal". En: *Diacritics*, Vol. 36, Verano 2006. Pp 99-108. Traducción de Gómez, María Luz y Gorriti, Ramiro (2016)

Landa, M. y Marengo, L. (2016) El sí mismo como empresa: sus operatorias y performances en el escenario managerial (pp. 24-50). En N. B. Rodríguez y H. Viafara Sandoval (comps.) (2016). *Michel Foucault, treinta años después. Aportes para pensar el problema del cuerpo y la educación*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Cali: Universidad de San Buenaventura Cali. (Coediciones; 4).

Historias de Diván (2013). Cadena de emisión: Telefé. Productora Yair Dori y Canal 10 de Montevideo. País de origen Argentina-Uruguay. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=MRvYLY1sazQ&t=29s>

Movimiento 2 Las grandes narrativas. Naturaleza, cultura y heterosexualidad

Los procesos de producción y re-producción de los cuerpos están inscriptos en dos grandes narrativas que permanecen como depositarias últimas de nuestras materialidades. Tanto la *naturaleza* como la *cultura* conforman dos tropos de sentido que articulan nuestra relación con el mundo. Producen la materialidad significativa de lo que hoy reconocemos como cuerpos marcados por la capacidad, la raza, el género, el sexo y las políticas de su distribución global. Esta biopolítica del aparato de producción corporal está inscripta en una historia radicalmente específica, donde poseen singularidades y efectividades diferentes y diferenciantes. Los cuerpos son nodos materiales y semióticos, no existen de antemano; aparecen por la estructuración mutua y desigual de los varios cuerpos emergentes en la interacción de producciones científicas, estéticas, económicas, literarias; de sus metáforas y narraciones distribuidas por toda la cultura de las tecnologías de la visualización, objetivación e imaginación.

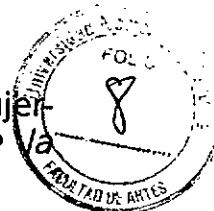
En la tensión naturaleza-cultura, la materialidad del cuerpo sexuado resulta central: la matriz heterosexual y su obligatoriedad producen cuerpos, los jerarquizan y distribuyen de manera diferencial en el espacio social. La narrativa de la naturaleza y la cultura ha articulado ontologías, epistemologías, políticas, éticas, emociones y maneras de producción de lo material que necesitan nuestra atención para poder entrever novedosas, más amables y emancipatorias formas de habitar el mundo con otr*s.

Bibliografía Obligatoria Movimiento 2

Haraway, D. "Capítulo 5. 'Género' para un diccionario marxista". *Ciencia, Cyborg y Mujeres. La reinención de la Naturaleza*. Madrid: Ediciones Catedra. 1995

Mojzuk, Marta. Capítulo V. Las trampas del modelo "naturalizado" mujer-madre. *Entre el maternalismo y la construcción socio-política de la maternidad*. Sitio en web: Patagonia Libertaria

Gutman Laura Capítulo 11. La revolución de las madres. *La revolución de las madres. El desafío de nutrir a nuestros hijos*. Ed. Del Nuevo Extremo. 2ª edición. 2009

Movimiento 3 Cuerpos deseados/deseables

En este movimiento, quisiéramos preguntarnos por los cuerpos que deseamos, tanto para nosotrxsmismxs -es decir, qué cuerpos queremos habitar, cómo imaginamos que deben ser esos cuerpos- como en lxsotrxs -esto es, qué cuerpos nos atraen, se nos vuelven sexualmente deseables. Habría múltiples maneras de responder estas preguntas, atendiendo a distintos vectores de poder que hacen a los cuerpos; en esta oportunidad, quisiéramos detenernos en cierta continuidad/discontinuidad que se da en la configuración de un cuerpo "saludable".

Por un lado, nos interesa preguntarnos por los mecanismos a través de los cuales las diferencias corporales son registradas como capacidades o discapacidades bajo un sistema de *capacidad corporal obligatoria* (McRuer, 2002). No todos los cuerpos funcionan ni lucen igual; sin embargo, habría diferencias que se considerarían "discapacidades", consideración que es gestionada por saberes hegemónicos: saber médico y psi -a través de diagnósticos- el discurso del Estado -v.g a través de los certificados de discapacidad- y los medios masivos de comunicación.

Por otro lado, teniendo en cuenta el desplazamiento sociohistórico en la gestión de las patologías y potencialidades del cuerpo que prolonga y amplifica el dominio de la salud de una esfera reactiva a otra proactiva, nos preguntamos por los modos en que el imperativo del "empresario de sí" (Foucault, 2007; Rose, 1990) funciona también en la gestión de la "propia" salud, en las definiciones de Cuerpos sanos/enfermos y particularmente a través del ethos del fitness.

Bibliografía Obligatoria Movimiento 3

Ahmed, Sara (2015): "Sentimientos queer". En: *La política cultural de las emociones*, PUEG-UNAM, México D.F.

Canseco, Alberto (beto), (2017) "Aportes butlerianos a un abordaje crítico de la diversidad funcional".

Foucault, M (1998): "La hipótesis represiva". En: *Historia de la sexualidad. Tomo I. La voluntad de saber*, Siglo XXI Editores, México D.F.

Judith Butler en Español (2013, 12 de enero). "Judith Butler en Examined Life (Español)" [video en línea]. Disponible en Internet: <https://www.youtube.com/watch?v=vLvTTHLpo3Q>

Landa, M. (2014). La sonrisa del éxito: figuraciones de una subjetividad exigida. *Arxius de sociologia*, 30, 153-168, junio.

Landa, M. (2017). Emprendedores/ emprendedoras: la vida activa y saludable en clave de género. En: Ana L. Castro y María I.

McRuer, Robert. "Capacidad corporal obligatoria y existencia discapacitada queer". Traducción inédita.

Coda

Recuperación de conceptos, temáticas y experiencias en el proceso para la elaboración de los trabajos finales. Está previsto que en la misma se desarrolle la puesta en común de avance de los procesos de escritura. Instancia de cierre -provisorio.

5. Metodología

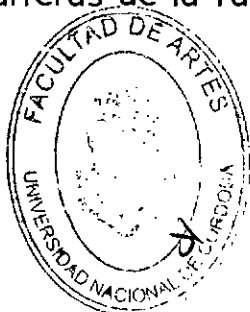
El Seminario se desarrollará a lo largo de quince encuentros, los que tendrán regularidad semanal. Tendrán una duración de dos horas cada uno y se desarrollarán los días viernes de 16 a 18. Los encuentros previstos combinarán modalidades expositivas con dinámicas grupales de reflexión y resolución de consignas, el visionado/lectura/escucha de materiales específicos para su posterior análisis y recuperación en instancias grupales. Están previstos encuentros con la modalidad de taller que prevén dinámicas en contexto y la sistematización de los conceptos trabajados y producidos. En esta propuesta se ha contemplado el hecho de que lxs estudiantxs provienen de distintas carreras y que por lo tanto poseen diferentes recorridos disciplinares previos. Por este motivo, el seminario pondrá un acento especial en la discusión y el análisis de materiales de manera de facilitar el intercambio y la construcción conjunta de conocimientos.

Están previstas además jornadas de consulta de una hora semanal cuyo horario y características específicas podrán establecerse una vez conformado el grupo clase. Estas instancias se proponen entre sus objetivos acompañar las lecturas y la realización de los trabajos de evaluación.

El seminario dispondrá de un aula virtual que permitirá mantener el contacto entre el equipo de trabajo y lxs estudiantes.

6. Condiciones de cursado y evaluación

Pueden cursar Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas estudiantes de las carreras de la Facultad de Filosofía y si fuera posible de la Facultad de

Artes y de la Facultad de Psicología en las condiciones que dichas unidades académicas tengan previstas.

Tratándose de un seminario se contempla como única posibilidad la condición de promoción, para la cual los estudiantes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en el Régimen de Alumnos de la FFyH: asistencia al 80 % de clases, aprobar un trabajo práctico y aprobar el trabajo final con nota mínima 7 (siete), siempre teniendo en cuenta la especificidad de la condición de alumnos trabajadores reguladas contempladas en el Régimen de Alumno Trabajador o con familiares a cargo (Res. 172/2012). La aprobación del Seminario se obtendrá con la presentación de un trabajo final en el que se articulen nociones teóricas provenientes de los módulos desarrollados en la formulación de un problema de investigación, el que será defendido además de manera oral.

Se tiene previsto en este sentido un recorrido que permita conocer y trabajar colectivamente en la explicitación de los criterios de evaluación para las instancias escrita y oral, dada la positiva experiencia que tuvo lugar durante el año 2015, materializada en una rúbrica.

Bibliografía complementaria

AAVV (2016) *Parate en mi esquina. Aportes para el reconocimiento del trabajo sexual*. Editorial de la FFyH, Córdoba.

Butler, Judith (2006): *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.

Butler, Judith (2010): *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Buenos Aires: Paidós.

Canseco, Alberto (beto) (2017): *Eroticidades precarias. La ontología corporal de Judith Butler*. Córdoba: Asentamiento Fernseh/Sexualidades doctas.

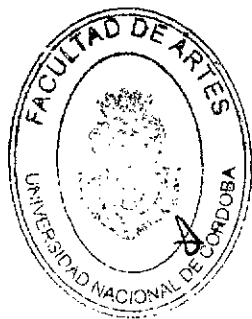
Castro, Edgardo (2011): *Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica*, Unipe editorial universitaria, La Plata.

Castro, Edgardo (2011b): *Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores*, Siglo xxi Editores, Unipe editorial universitaria, Buenos Aires.

Contrera, Laura y Cuello, Nicolás (Comp.) (2016): *Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Madreselva.

Foucault, Michel (2007): Clase 14 de febrero de 1979. *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel (2009): "Clase del 1º de febrero de 1978" en *Seguridad, territorio, población*. Curso en el Collège de France (1977-1978). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Haraway, Donna (1995): Capítulo 6. Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX". Ciencia, Cyborg y Mujeres. La reinención de la Naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra.

Landa, M. y Rumi, J (2016): "Vomitarse es un acto con sentido". Crónica publicada en revista *Anfibio*, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Disponible en: <http://www.revistaanfibio.com/cronica/vomitarse-un-acto-con-sentido/>

Levstein, Ana: (2009) "Violación de ciudadanía: la enseñanza de Ciudad de mis sueños". En: Levstein, Ana y Boito, María Eugenia (Comp.) De insomnios y vigiliadas en el espacio urbano cordobés: lecturas sobre Ciudad de mis Sueños. Córdoba, Universitas-Sarmiento. Editor. Pp 34-68.

Mattio, Eduardo(2012): "¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción conceptual", en Morán Faúndes, J. M; Sgró Ruata, M. C. & Vaggione, J. M. (Eds.) *Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos*. pp. 85-104.

Palacios, Agustina y Románach, Javier (2006). *El modelo de la diversidad. La bioética y los derechos humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional*, 1ª edición, presentación de Rafael de Asís Roig, Ediciones Diversitas-AIES, Madrid.

Platero, Raquel (Lucas) y Rosón Villena, María (2012): "De 'la parada de los monstruos' a los *monstruos* de lo cotidiano: La diversidad funcional y sexualidad no normativa". En: *Feminismo/s* 19, junio, pp. 127-142.

Rodríguez, Pablo Esteban (2014): *El neoliberalismo, el mito del Estado y la gubernamentalidad en América Latina*. Artículo aparecido en Lobo Suelto Blog: <http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2014/08/el-neoliberalismo-el-mito-del-estado-y.html>

Rose, Nikolas (1989a): "Governing the enterprising self". En: Heelas, P. y Morris, P. (comps.) *The values of enterprise culture: The moral debate*. Londres-Nueva York: Routledge.

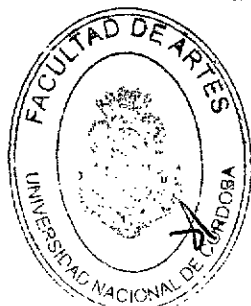
Rubin, Gayle (1986) "El tráfico de mujeres: Notas sobre la 'economía política' del sexo". En *Revista Nueva*, Noviembre, año/voñ VIII, Número 030, UnAM, DF, (95-145).

Toboso, Mario y Guzmán, Francisco (2009): "Diversidad funcional: hacia la deconstrucción del cuerpo funcionalmente normativo". En: Simposio: Cultura, cuerpo, género: incorporar la desigualdad.

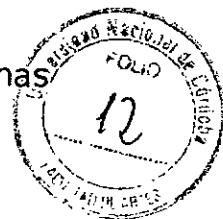
Top Documentales (2017, 24 de mayo). "Yes, we fuck" [video en línea]. Disponible en Internet: <https://www.youtube.com/watch?v=otU5iW1JRH8>

Wittig, M.(2006) *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona: Ed. Egales.

Zibechi, Raúl (2008) "Las periferias urbanas ¿contrapoderes de abajo?" y "La recreación del lazo social: la revolución de nuestros días" en

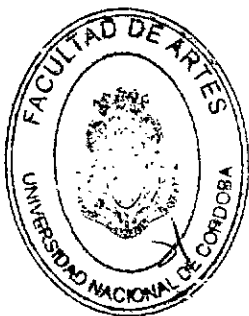
Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires, Lavacca

Córdoba, Julio 2017

Liliana V Pereyra

Leg. 36470

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 296/2017
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales, Cine y Tv, Música, Teatro

Carrera/s: seminarios optativos de las carreras de Artes Visuales, Música, Teatro

Seminario extracurricular para las carreras de Cine y TV.

Se aceptarán alumnos que estén cursando de 3 año en adelante y según las condiciones de correlatividad exigidas de cada carrera.

Asignatura: seminario optativo cuatrimestral

"LA FRAGILIDAD DEL CAMPAMENTO, TALLER INTERDISCIPLINARIO"

Equipo Docente:

Docente Responsable: Santiago Pérez

Docentes dictantes: Santiago Perez, Lucas Di Pascuale, Cecilia Irazusta, Natalia Pittau.

Profesores invitados Lic. Pablo Behm (UNC). Dr. Luis Muñoz Oliveira (Universidad de México) Catedrático Leonardo Cenndoya (Universidad de Chile)

Distribución Horaria Turno único: jueves de 14 a 18hs.

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

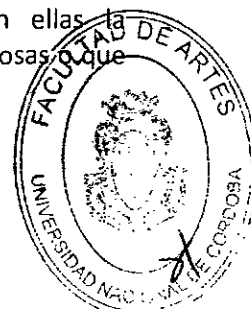
Este seminario forma parte del proyecto "Convivencias en la diversidad cultural: saberes y prácticas artísticas interdisciplinarias en Latinoamérica", aprobado por el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI).

El proyecto "Convivencias en la diversidad cultural" posee como objetivo general: generar, desarrollar y comunicar saberes, procesos y producciones interdisciplinarias en el ámbito de las artes en contextos universitarios desde una mirada contemporánea latinoamericana que contemple convivencias de diversidad cultural y productiva.

Con este seminario, **La Fragilidad del Campamento - Taller interdisciplinario**, atendemos de modo particular a dos de sus objetivos específicos:

- 1- Profundizar en la práctica artística interdisciplinaria hacia el interior de la Facultad (con la participación de los 4 Departamentos Académicos) y en vinculación con otros contextos universitarios latinoamericanos, que habiliten nuevos campos de acción.
- 2- Reflexionar sobre las convivencias en la diversidad cultural alcanzando las dimensiones sociales, culturales, como también aspectos propios de los lenguajes artísticos.

Con respecto al primer objetivo específico, sabemos que si bien en la currícula actual las prácticas interdisciplinarias están garantizadas, ya sea por el desplazamiento de los estudiantes hacia otros campos, ya por la oferta académica que integra en sus contenidos estos cruces, las prácticas disciplinares están instaladas por tradición. En ellas la naturalización de sus fronteras no permite pensar que las mismas pueden ser porosas o que

pueden diluirse, como sucede en las propuestas del arte y la cultura actual, que implican la convivencia de una diversidad de lenguajes, tecnologías, concepciones artísticas, culturales y desarrollos creativos que la complejizan más aún.

Con respecto al segundo, la diversidad cultural es un síntoma¹ de nuestra contemporaneidad. A lo largo de la historia se ha vivido en la diversidad, pero podríamos decir que las dimensiones actuales, globales- locales y simultáneas- han generado replanteos en cuanto a las identidades y las fronteras entre las mismas, dejando en un estado de gran Fragilidad al Campamento que habitamos, como nos señala Luis Muñoz Oliveira².

Abordar la convivencia de la diversidad las propias disciplinas artísticas desde las prácticas, nos da la posibilidad de experimentar aquello que se pone en juego en la cultura en general: la apropiación, la cita, la hibridez, la mezcla, el remix, el pastiche, el collage, lo expandido, lo ampliado, lo ensanchado, lo des-limitado, lo colonizado y descolonizado, lo indisciplinado...

Este seminario, con modalidad de taller, será dictado por docentes y egresados de los 4 departamentos, con la participación de docentes invitados de México: Luis Muñoz Oliveira (Dr. en filosofía, Universidad Autónoma de México) y Chile: Leonardo Cendoyya, como representante del proyecto Red Interdisciplinaria de Arte (RIA) de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Está dirigido a estudiantes de tercero a quinto año de los 4 Departamentos Académicos de la Facultad y acepta un número máximo de 60 estudiantes, con el fin de generar mayor interacción interdisciplinar, se dispondrán 15 cupos por departamento. De no cubrirse se incorporará de los otros departamentos.

2- Objetivos

- a. Abordar la problemática de la interdisciplinariedad artística a través de los procesos de producción.
- b. Generar cruces interdisciplinarios a partir de procesos de producción artística
- c. Conocer códigos y léxicos específicos para interactuar en proyectos interdisciplinarios
- d. Elaborar proyecto de producción interdisciplinar.

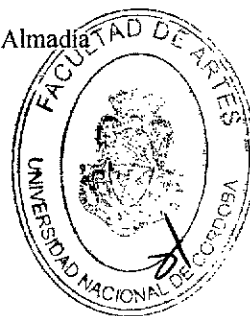
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Los contenidos ejes del seminario son los conceptos espacio, tiempo, representación, frontera y convivencia en diversidad. Los mismos serán desarrollados a partir de las unidades "Mirada práctica desde cada disciplina", para luego reunirse en el proyecto de producción artística interdisciplinar.

- a) **U.1 Mirada práctica desde cada disciplina: artes audiovisuales- fotográficas. Imagen**

¹ Andrea Giunta *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación arteBA, 2014.

² Luis Muñoz Oliveira. *La fragilidad del campamento. Un ensayo sobre el papel de la tolerancia* Almadía 2013

fotográfica e imagen fílmica, relaciones. Abordajes de la representación fotográfica. Nociones de espacio-tiempo. El retrato como modelo. Pose, gesto, escenificación, campo y fuera de campo. Previsualización, bocetos, producción con acento en lo interdisciplinario. Construcción fotográfica colectiva recuperando herramientas de cada disciplina.

- b) **U.2 Mirada práctica desde cada disciplina: artes visuales:** El film como "modelo" de representación. La representación como performance. Una práctica entre el film y la imagen-materia. Distancias que propone la acción de representar. Producción individual y producción colectiva. El adentro y el afuera en la producción y en la representación. El texto como vínculo interdisciplinario. Relaciones entre palabra e imagen. El montaje como continuidad/discontinuidad. El montaje como vacío.
 - c) **U.3 Mirada práctica desde cada disciplina: artes sonoras:** Arte abierto, improvisación y composición (desde lo sonoro hacia otras disciplinas) - Lo coercitivo y lo no coercitivo en la práctica performática. La partitura, el boceto, el guión, el storyboard y las señas como almacenamiento de información compositiva, como plano arquitectónico de procesos creativos y como motor de complejidad. Fronteras entre la partitura y el lenguaje, entre la partitura y el dibujo. Treatise y las ideas subyacentes para un arte de ámbito colectivo.
 - d) **U.4 Mirada práctica desde cada disciplina: artes escénicas:** Relación cuerpo espacio: búsqueda de interrelación expresiva a partir de la improvisación en diversos espacios diseñados a partir de la repetición de un objeto, dentro de espacios arquitectónicos también diversos. Concepto de movimiento-estaticidad y registro.
 - e) **U.5 Mirada integradora: proyecto interdisciplinar:** Problemáticas y Tematizaciones. Fronteras y Convivencias de lo In-disciplinado. Proyecto de producción. Características, aspectos a considerar para elaborar una propuesta: Palabras clave, descripción del proyecto, objetivos, fundamentación, antecedentes artísticos, metodología de trabajo, cronograma de trabajo, recursos necesarios, uso de espacios, estrategias de divulgación, presentación y/o exhibición. Equipo, responsables y roles.
- 4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades. Detallar los capítulos obligatorios cuando corresponda.

General:

Luis Muñoz Oliveira. La fragilidad del campamento. Un ensayo sobre el papel de la tolerancia Almadía 2013.

Mirada práctica desde cada disciplina: artes audiovisuales- fotográficas.

METZ, Christian. *Fotografía y fetiche*. En Signo y Pensamiento n°11.

Mirada práctica desde cada disciplina: artes visuales:

RANCIÈRE Jacques, (2011) *El destino de las imágenes*, Buenos Aires: Prometeo Libros. Cap II *La frase, la imagen, la historia*.

Mirada práctica desde cada disciplina: artes sonoras:

GIANERA, Pablo. *Formas Frágiles. Improvisación, indeterminación y azar en la música*. Buenos Aires, Sudamericana, 2011, 154 p. ISBN: 978-987-178-6091. Capítulo 1: John Cage

Mirada práctica desde cada disciplina: artes escénicas:

APPIA, Adolph, *La música y la puesta en escena*, Madrid, ADE, 2000

Mirada integradora: proyecto interdisciplinar:

DALMAU, Jorge; GORRIZ, Lidia. "La problemática Interdisciplinar en las Artes. ¿Son disciplinas los distintos modos de hacer?". En Ontheweb@terfront, revista en línea. 27, octubre 2013.

5- Bibliografía Ampliatoria

BARTHES, Roland, (2011) *El placer del texto y Lección inaugural*. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires.

BREA José Luis, (2010) *Las tres eras de la imagen*, Madrid: Akal

CARDEW, C. (1971). *Treatise handbook*. London, Edition Peters.

CÉCERE, P. *La música en el teatro*. Bienal 3 de Composición e Investigación. Facultad de Artes. Ponencia (sin editar).

GIUNTA, Andrea *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación arteBA, 2014.

MOLINA, Juan Antonio, "La curaduría como (in)disciplina". Centro de la Imagen, 2009 https://issuu.com/juanmolina/docs/la_curadur_a_como_indis.

PAVIS, Patrice, *El análisis de los espectáculos, Teatro, mimo, danza y cine*. Madrid, Paidós, 2000.

RAMACCIOTTI, Javier y MACCIONI, Franca (2015) *Hacer el movimiento*, presentación del libro *Montajes. Arte, filosofía y psicoanálisis en la encrucijada*. Editores Fernando Fraenza, Luis García y Pablo Moyano. Editorial Brujas. 2015. Córdoba.

UBERSFELD, Anne *La escuela del espectador*, Madrid: Asociación de Directores de Escena, 1997

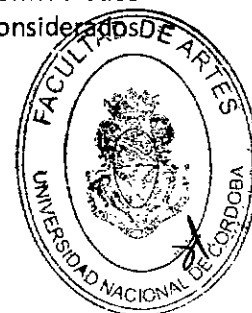
VAZQUEZ, Santiago. *Manual de ritmo y percusión con señas*. Editorial: Atlántida.

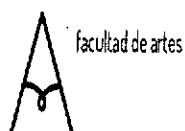
6- Propuesta metodológica:

Metodología: la metodología será fundamentalmente de taller con ejercitaciones de producción interdisciplinar y clases teóricas que incluye docentes invitados. Se propondrán trabajos grupales con participación de estudiantes de los 4 departamentos, de modo que los saberes individuales y disciplinares se socialicen durante los ejercicios y posibiliten un aprendizaje colaborativo. Se realizarán actividades de práctica artística, de discusión y reflexión sobre los trabajos. Los docentes también aportarán visionado de material sobre referentes y se darán charlas con invitados, entre ellos los docentes Luis Muñoz Oliveira (presencial) y Leonardo Cenndoya (a través de videoconferencia).

7- Evaluación:

La evaluación será cualitativa y cuantitativa. Se realizará sobre el proceso y sobre las producciones parciales y finales. Se harán seguimientos grupales e individuales. Se contempla la autoevaluación grupal. El desarrollo de las clases "Mirada práctica desde cada disciplina" serán considerados trabajos prácticos. Los resultados que surjan de los mismos, las producciones, serán considerados

parciales. Las clases con los docentes invitados extranjeros son obligatorias. Los recuperatorios se realizarán en la etapa final del seminario. La evaluación final, para la promoción o aprobación final del seminario en examen, será el proyecto de una producción interdisciplinar grupal con desarrollo de un prototipo- boceto – de la obra. La nota final es individual.

8- **Requisitos de aprobación para promocionar y regularizar:** (según/ normativa vigente –

Para obtener la **REGULARIDAD** el alumno deberá realizar y aprobar el 80% de los prácticos propuestos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Cumplir con el 80% de asistencia a clase. Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación. Todos los prácticos y evaluaciones (100%) tendrán una instancia de recuperación.

Para **PROMOCIONAR la materia** es necesario aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. La cátedra solicita la realización de un trabajo integrador de los contenidos desarrollados en el curso.

Para rendir el examen final en condición de alumno regular, deberán presentar la carpeta con la totalidad de los trabajos desarrollados en el curso.

Condiciones de cursado: Asistir a Clase y cumplir con el 80% de asistencia al taller Entregar los prácticos en las fechas previstas en el calendario

9-

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Clase 1 (17-8)

- Introducción al campo interdisciplinario- (inscripción al seminario e introducción.)

Clase 2 (24-8)

- U1- **Mirada práctica desde cada disciplina: artes audiovisuales- fotográficas-** Trabajo práctico en clase. Producción final como Parcial se entrega la siguiente clase.

Clase 3 (31-8)

- Invitado internacional. Cendoya

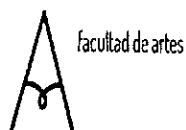
Clase 4 (7-9) U2-**Mirada práctica desde cada disciplina: artes visuales** Trabajo práctico en clase.

Producción final como Parcial se entrega la siguiente clase.

Clase 5 (14-9)

- Invitado internacional. Oliveira.

Clase 6 (28-9)

- U3- **Mirada práctica desde cada disciplina: artes sonoras** Trabajo práctico en clase. Producción final como Parcial se entrega la siguiente clase.

Clase 7 (5-10)

- Diálogos entre los 5 profesores. Tratamientos teóricos

Clase 8 (12-10)

- U4 -**Mirada práctica desde cada disciplina: artes escénicas** Trabajo práctico en clase. Producción final como Parcial se entrega la siguiente clase.

Clase 9 (19-10)

- Diálogos entre los 5 profesores. Tratamientos teóricos

Clase 10 (26-10)

- U-5 **Mirada integradora: proyecto interdisciplinar.** Trabajo práctico en clase, Producción final para instancia de promoción o examen.

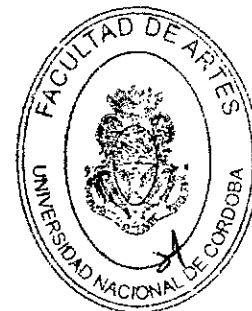
Clase 11 (2-11)

- Evaluación – Recuperatorios

Clase 12 (9-11)

- Evaluación – Final.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 213/2017
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC