

VISTO

Los programas anuales y del primer cuatrimestre Departamento Académico de Artes del ciclo lectivo 2016 elevados por la Directora Disciplinar, y

CONSIDERANDO:

Que según se establece en el inciso 10), Artículo 13 de los Estatutos Universitarios corresponde a los Consejos Directivos aprobar los programas sobre cuya base se desarrollarán los cursos lectivos.

Que Secretaría Académica de la Facultad de Artes tomó conocimiento del pedido y lo eleva con opinión favorable al H. Consejo Directivo para su tratamiento.

Que los programas presentados han sido visados y aprobados por la Comisión Asesora Disciplinar del Departamento Académico, aclarando que en el caso de la cátedra Dibujo-Pintura Didáctica Especial I del Plan 1985 se anexa el proyecto de extensión, y además informan los programas pendientes de elevación.

Que en sesión ordinaria del día 27 de junio de 2016 el Honorable Consejo Directivo, aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Enseñanza.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar los programas anuales y del primer cuatrimestre correspondientes a las carreras del Departamento Académico de Artes Visuales del ciclo lectivo 2016 que se detallan en el anexo de la presente.

ARTÍCULO 2º: Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico. Comunicar y a Secretaría Académica, al Departamento Académico de Artes Visuales y al Área de Enseñanza. Remitir las actuaciones al Departamento de Asuntos Académicos a sus efectos. Cumplido. Archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA A VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

RESOLUCIÓN Nº: 165
cbp

DRA. M. CECILIA IRAZUSTA
SECRETARIA ACADEMICA
FACULTAD DE ARTES - UNC

Arq. MYRIAM B. KITROSER
Decana
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba

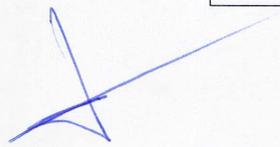
Dpto. Académico de Artes Visuales (Programas 2016 - Materias anuales y 1º cuatrimestre)				
Código guaraní	Materia	Carrera y Plan	Año	Observaciones
2002	Visión I	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	1	
205		Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	1	Se convalida programa 2013
2004	Grabado I	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	1	
213		Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2	Se convalida programa 2014
2001	Introducción a la Historia de las Artes	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	1	
206		Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	1	Se convalida programa 2013
201	Introducción al Dibujo	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	1	Se convalidan programas 2013
204	Técnicas y Materiales (Grabado)		1	
202	Técnicas y Materiales (Pintura)		1	
203	Técnicas y Materiales (Escultura)		1	
207	Pedagogía	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	1	Se convalidan programas 2015
208	Psicología General y Evolutiva		1	
2003	Dibujo I	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	1	Falta entregar
211		Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2	Se convalida programa 2014
2011	Taller de Investigación en Arte	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	2	
2010	Escultura II	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	2	
223		Licenciaturas en Escultura (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Escultura) Plan 1985	3	Se convalida programa 2015

Código guaraní	Materia	Carrera y Plan	Año	Observaciones	
2007	Historia del Arte Argentino y Latinoamericano	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	2		
2014	Pintura II	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	2		
222		Licenciatura en Pintura (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura) Plan 1985	3	Se convalida programa 2015	
2013	Sistemas de Representación	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	2	Se convalidan programas 2014	
216		Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2		
220	Las Artes Plásticas en la Historia I	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2		
215	Visión II	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2		
214	Escultura I	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2		
218	Psicología Educativa	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2		
212	Pintura I	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2		
219	Didáctica General	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	2		Se convalida programa aprobado en Dpto. de Música 2016
2019	Dibujo III	Licenciatura en Artes Visuales – 2014	3		
2021	Procesos de Producción y Análisis I Pintura	Licenciatura en Artes Visuales - 2014	3		
2022	Procesos de Producción y Análisis I Grabado	Licenciatura en Artes Visuales - 2014	3		

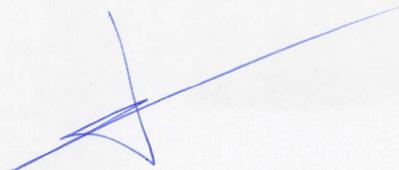
Código guaraní	Materia	Carrera y Plan	Año	Observaciones
2023	Procesos de Producción y Análisis I Escultura	Licenciatura en Artes Visuales - 2014	3	
2017	Plástica Experimental	Licenciatura en Artes Visuales - 2014	3	
217	Introducción a la Plástica Experimental	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	3	Se convalida programa 2015
2018	Antropología del Arte	Licenciatura en Artes Visuales - 2014	3	
2016	Problemática General del Arte	Licenciatura en Artes Visuales - 2014	3	
235		Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	4	
209 P 210 E 221 G	Dibujo II programa único (Pintura 209, Escultura 210, Grabado 221)	Licenciaturas en Pintura (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	3	Se convalida programa 2015
226	Las Artes Plásticas en la Historia II	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	3	Se convalida programa 2015
224	Grabado II	Licenciatura en Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Grabado) Plan 1985	3	Se convalida programa 2015
225	Lenguaje Plástico Geométrico I	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	3	Se convalida programa 2015
251	Dibujo Pintura – Didáctica Especial I	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	3	
253	Dibujo Escultura – Didáctica Especial I	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	3	
255	Dibujo Grabado – Didáctica Especial II	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación Grabado) Plan 1985	4	

Código guaraní	Materia	Carrera y Plan	Año	Observaciones
234	Morfología	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	4	
229	Pintura III	Licenciatura en Pintura (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura) Plan 1985	4	
230	Escultura III	Licenciatura en Escultura (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Escultura) Plan 1985	4	
231	Grabado III	Licenciatura en Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Grabado) Plan 1985	4	
236	Las Artes Plásticas en la Historia III	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	4	
233	Lenguaje Plástico Geométrico II	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	4	
228	Dibujo III de Pintura	Licenciatura en Pintura (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura) Plan 1985	4	
263	Dibujo III de Escultura	Licenciatura en Escultura (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Escultura) Plan 1985	4	
265	Dibujo III de Grabado	Licenciatura en Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Grabado) Plan 1985	4	
259	Diseño Gráfico	Licenciaturas en Grabado (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Grabado) Plan 1985	4	
238	Pintura IV	Licenciatura en Pintura (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura) Plan 1985	5	

Código guaraní	Materia	Carrera y Plan	Año	Observaciones
239	Escultura IV	Licenciatura en Escultura (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Escultura) Plan 1985	5	
240	Grabado IV	Licenciatura en Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Grabado) Plan 1985	5	
242	Arte Argentino y Latinoamericano	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	5	
243	Las Artes Plásticas en la Historia IV	Licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	5	
237	Dibujo IV de Pintura	Licenciatura en Pintura (Plan 1985) y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura) Plan 1985	5	
264	Dibujo IV de Escultura	Licenciatura en Escultura (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Escultura) Plan 1985	5	
266	Dibujo IV de Grabado	Licenciatura en Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Grabado) Plan 1985	5	
241	Diseño e Interrelación de las Artes	Licenciatura en Pintura, Escultura y Grabado (Plan 1985) Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	5	
257	Práctica de la Enseñanza	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado)	5	
258	Psicología de la Personalidad	Plan 1985	5	

"2016 Año del Bicentenario de la declaración de la Independencia Nacional"

EXP-UNC:0043877/2016

VISTO

Los programas del segundo cuatrimestre del año lectivo 2016 y correspondientes a los planes vigentes del Departamento Académico de Artes Visuales, elevados por la Directora Disciplinar, y

CONSIDERANDO:

Que según se establece en el inciso 10), Artículo 13 de los Estatutos Universitarios corresponde a los Consejos Directivos aprobar los programas sobre cuya base se desarrollarán los cursos lectivos.

Que los programas presentados responden al plan de estudio vigente y respetan las pautas previstas en el Régimen de Alumnos.

Que Secretaría Académica tomó conocimiento del pedido y lo eleva con opinión favorable al H. Consejo Directivo para su tratamiento.

Que en sesión ordinaria del día 5 de setiembre de 2016 el Honorable Consejo Directivo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Vigilancia y Reglamento.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar los programas del segundo cuatrimestre del año lectivo 2016, correspondientes a las carreras vigentes del Departamento Académico de Artes Visuales y que se detallan a continuación:

Cód.	Materia	Carrera y Plan	Año
2006	Escultura I	Licenciatura en Artes Visuales-Plan 2014	1º
2005	Pintura I	Licenciatura en Artes Visuales-Plan 2014	1º
2015	Grabado II	Licenciatura en Artes Visuales-Plan 2014	2º
2009	Dibujo II	Licenciatura en Artes Visuales-Plan 2014	2º

"2016 Año del Bicentenario de la declaración de la Independencia Nacional"

EXP-UNC:0043877/2016

Cód.	Materia	Carrera y Plan	Año
2008	Visión II	Licenciatura en Artes Visuales-Plan 2014	2º
2012	Elementos para una Teoría del Arte	Licenciatura en Artes Visuales-Plan 2014	2º
2020	Historia del Arte I	Licenciatura en Artes Visuales-Plan 2014	3º
208	Psicología General y Evolutiva (*)	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	1º
254	Dibujo Pintura-Didáctica Especial II	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985	4º
256	Dibujo Escultura-Didáctica Especial II	Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Grabado) Plan 1985	4º

(*)Se convalida programa aprobado en Departamento Académico de Música

ARTÍCULO 2º: Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico. Comunicar al Departamento Académico de Artes Visuales. Remitir las actuaciones al Departamento de Asuntos Académicos a sus efectos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA A CINCO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISÍS.

RESOLUCIÓN Nº

206

cbp

DEA MARISA RESTIFFO
SECRETARÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE ARTES - UNC

Arq. MYRIAM B. KITROSER
Decana
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES / MÚSICA

Carrera/s: PROFESORADO EN ARTES VISUALES PLAN 1985

Asignatura: PSICOLOGÍA EDUCATIVA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Dra. Claudia Torcomian

Prof. Asistente: Lic. Prof. Roxana Peralta

- Ayudantes Alumnos: Luciana Viglienghi – Agustina Sánchez Manzano –
Constanza Milotich

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 13 a 16 hs.

Prácticos: 13:00 a 14:15 hs.

Teóricos: 14:30 a 16:00 hs.

Aula virtual a cargo de: Luciana Viglienghi

Mail de contacto: las consultas se realizan a través del aula virtual. Y son respondidas por Prof. De Teórico ó Prácticos según corresponda la consulta.

Horario de consulta: Miércoles de 12:30 a 13:00 hs. Y de 16:00 a 16:30. Previo acuerdo con los docentes de la Cátedra.

[Handwritten signature]

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 la Escuela de Artes.
2. Los contenidos mínimos de la asignatura previstos por el Plan de Estudios vigente.
3. Las características específicas de la Asignatura Psicología educativa.
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 Escuela 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 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. Con esta finalidad también se ha tenido en cuenta que el plan de estudio del Profesorado en Arte se encuentra en proceso de transformación. 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

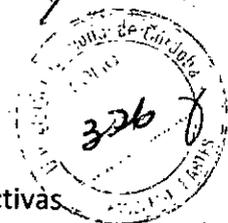
Musicales capacitación en aspectos pedagógicos, psicológicos y sociológicos relacionados a la educación.

En este marco, el programa de Psicología educativa ha sido diagramado de modo que aporte a la íntima relación entre la Psicología y la Educación profundizando particularmente en 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 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 Educativa se promoverá la introducción de algunos conceptos básicos de Psicología General y evolutiva para profundizar en los desarrollos acerca del 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 cotidianidad 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.

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 educativa está ubicada en el primer semestre del segundo año para los estudiantes de Artes Visuales y en 3er año de estudiantes de Música. Curricularmente articula con la asignatura Psicología General y Evolutiva por un lado y Pedagogía por otro.

2- Objetivos

Objetivos Generales

- ✓ Conocer los grandes núcleos de contenidos y problemas - teóricos, metodológicos, éticos y prácticos que la Psicología Educativa abarca, y los aportes de diversos marcos conceptuales a 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

- ✓ 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.

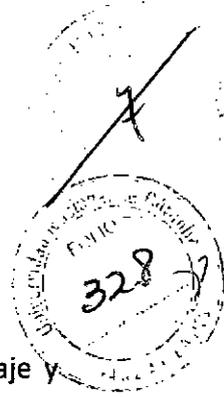
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1: Psicología y Educación. ¿Cómo se establece la relación entre ambos campos de conocimiento?

Objetivo específico

- Contextualizar la relación entre la Psicología y la Educación

La Psicología en la educación. El problema de las relaciones entre discurso y prácticas psicológicas y educativas. El riesgo del reduccionismo. Los problemas de una concepción aplicacionista de las relaciones entre psicología y educación: el problema epistémico y la crítica histórica. La psicología educativa en Argentina durante el Siglo XX. La constitución

histórica del campo psicoeducativo. Psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje y psicología educacional. 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

Unidad 1: Psicología y Educación. ¿Cómo se establece la relación entre ambos campos de conocimiento?

- BAQUERO, r. (2002) La educabilidad como problema político. Una mirada desde la psicología educacional. Documento de trabajo N° 9. Noviembre de 2003
- 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
- SCAVINO, C. "Hacia un análisis de las relaciones entre psicología y educación desde la historia de la psicología". En Elichiry, N. (2004) comp.: "Aprendizajes escolares. Desarrollos en Psicología educacional". Ed. Manantial.
- MALDONADO, H (2004) "Educación y Psicología. Algunas ideas acerca de una compleja relación". En "Psicología y Educación". Ed. Espartaco.

Unidad 2: ¿Cómo aprendemos en el siglo XXI? Aportes desde las teorías psicológicas

Objetivos específicos.

- Conocer las distintas teorías que explican el aprendizaje humano.
- Analizar el aprendizaje desde una perspectiva compleja.

329 8

El Aprendizaje: Concepciones significativas en relación a las modalidades del aprendizaje humano desde una perspectiva histórica como desde una mirada sincrónica. El aprendizaje como fenómeno complejo: Teorías psicológicas que lo explican: Las ideas de Piaget, Vigotsky, Bruner. Desarrollo cognitivo, inteligencia y aprendizaje. Etapas, fases e interacciones en el desarrollo de las estructuras cognoscitivas. Aprendizaje significativo y por repetición. Aprendizaje, memoria y creatividad. Aprendizaje artístico. Los modos de aprender durante el ciclo vital. Discusiones actuales dentro de los enfoques socioculturales. Las relaciones sujeto-contexto. Los aprendizajes mediados por tecnologías digitales. Las experiencias mediáticas y tecnológicas y las transformaciones de las modalidades de aprendizaje. Subjetividad y aprendizaje. Las prácticas educativas como productoras de cursos específicos del desarrollo. Dimensiones intervinientes en el aprendizaje

Bibliografía:

Unidad 2: ¿Cómo aprendemos en el siglo XXI? .Aportes desde las teorías psicológicas

- 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.
- CARRETERIO, M. (1993) Constructivismo y Educación. Aique. Bs As
- CASTORINA, J.A. (2010): "Desarrollo del conocimiento Social. Prácticas, discursos y teoría., Ed. Miño y Davila. Bs. As.
- MALDONADO, H (2004). Aprendizaje y complejidad en *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco
- Mitjans 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.
- PIAGET, J (1976) *Psicología de la Inteligencia*. Buenos Aires, Psique
- SCHELEMENSON, S (2004) Subjetividad y lenguaje en la clínica psicopedagógica. Cap. 1. Paidós Educador.

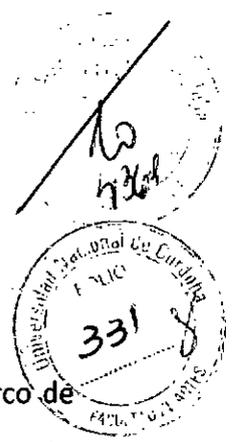
- ROSSATO, M. (2014) El aprendizaje de los digitales nativos en Mitjan Martinez Shelemenson: Aprendizaje y subjetividad diálogo entre el psicoanálisis y la teoría histórico cultural.
- VIGOSTSKY, L (1991) Obras escogidas. Madrid. Aprendizaje Visor.
- ZIMERMAN, M. En las teorías psicológicas y el campo educativo: una relación en debate". En ELICHIRY, N. *¿Dónde y cómo se aprende? Temas de Psicología Educativa*. Eudeba
- ZIPEROVICH (2004): Comprender la complejidad del aprendizaje. Educando Ediciones. Colección Universidad. Córdoba.

Unidad 3: ¿Cómo intervienen los vínculos entre los "sujetos" involucrados 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.

Vicisitudes y corolarios desde un enfoque de la complejidad. La escuela como escenario y sus protagonistas principales. 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

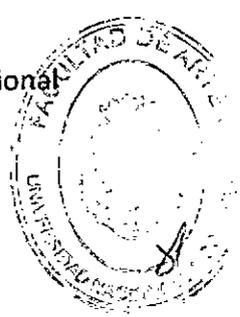

el aprendizaje llega a tener lugar.. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de una cultura de la diversidad. Investigaciones actuales sobre aprendizaje. Del experimento escolar a las experiencias educativas

Bibliografía:

Unidad 3: ¿Cómo intervienen los vínculos entre los "sujetos" involucrados en los procesos de Aprendizaje?

- 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.
- DUARTE, M.E., Fracasos que interpelan. En En MALDONADO, H. *—comp— Problemáticas críticas en la educación del siglo XXI*.
- 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
- Greco, M. B. (2012) "La autoridad nuevamente pensada". En Greco M.B. *Emancipación, educación, autoridad. Prácticas de formación y transmisión democrática*. Buenos Aires, Noveduc.
- Greco, B. y Toscano A. G.(2014) "Trayectorias educativas en escuela media: desafíos contemporáneos de la obligatoriedad". Ficha de cátedra. Publicación CEP. Facultad de Psicología UBA.
- 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.
- MADDONNI, P.(2004) *Aprendizajes Escolares. Desarrollos en Psicología Educativa* en *Aprendizajes Escolares* de Elichiri, N. Ed Manantial

3328

- 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.
- STEINER, G. (2004) Lecciones de los maestros. Ediciones Siruela. FCE. Méjico.
- TORCOMIAN, C (2006) "Una mirada psicoanalítica de la relación docente alumno en El Banquete de Platón y su proyección en la escuela de nuestro tiempo". Capítulo de libro "*Estudios Platónicos II*". Ediciones del copista. Año
- TORCOMIAN, C (2012) Violencia escolar. ideas para analizar e intervenir en las instituciones educativas.

Unidad 4. ¿ Cómo se relaciona el Aprendizaje escolar con 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.

Convivencia institucional, ciudadanía, democracia y aprendizaje en las sociedades actuales. Del paradigma de la disciplina al paradigma de la convivencia. La construcción de las normas, ciudadanía y la autonomía. Análisis de los distintos factores que intervienen en los problemas de convivencia escolar: de lo arqueológico a lo estructural. La disciplina y la indisciplina, la convivencia, el aprendizaje y otras problemáticas críticas actuales. Las relaciones y los efectos de problemáticas sociales críticas en las instituciones educativas. La

FACULTAD DE ARTES

violencia que se instala en las fronteras de la escuela. Los problemas en torno al consumo (el alcohol y otras sustancias) en los procesos educativos. El trabajo en equipo y la formulación de proyectos de convivencia institucional. Herramientas y procedimientos para construir una convivencia democrática y saludable en las instituciones escolares. La colaboración interdisciplinaria en la escuela La prevención y promoción como una modalidad de trabajo para alcanzar formas pacíficas y productivas de convivencia institucional.

Bibliografía:

Unidad 4. ¿Cómo se relaciona el Aprendizaje escolar con Convivencia Escolar y la construcción de ciudadanía?

- BINDE, J (2004,2006): ¿Hacia dónde se dirigen los valores?. Coloquios del Siglo XXI. Fondo de cultura Económica. Méjico.
- KAPLAN, C (2010) Violencia Escolar bajo sospecha. Miño y Dávila. Argentina
- KAPLAN, C. & Victoria Orce (2009) Poder, prácticas sociales y proceso civilizador. Los usos de Norbert Elías. Noveduc. Bs. As.
- MALDONADO, H. (2004). Convivencia escolar. En MALDONADO, H. (2004) –comp- *Convivencia escolar: Ensayos y experiencias*. Lugar.
- MALDONADO, M (2001) *Una escuela dentro de una escuela*. Buenos Aires. Eudeba.
- ONETTO, F. (2004) *Climas educativos y pronósticos de violencia. Condiciones institucionales de la convivencia escolar*. 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*.
- Leyes de niñas, niños, adolescentes y familia. Ministerio de Justicia. Subsecretaría de Protección integral del niño y adolescente

Unidad 5. ¿Cómo se vinculan los procesos de aprendizaje y Convivencia escolar con la sexualidad de sus protagonistas?

Objetivos:

- 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.

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:

Unidad 5. ¿Cómo se vinculan los procesos de aprendizaje y Convivencia escolar con la sexualidad de sus protagonistas?

- DAPUEZ, M., (2011) *La educación sexual: un tema "nuevo" en la escuela*. Fasiculo
- MALDONADO, H y TORCOMIAN, C. (2011) *Eros y Tánatos: la sexualidad y la violencia en los espacios educativos*. Fasiculo 11.
- SOLER, C. (2015), *Lo que queda de la Infancia*. Letra Viva.

Leyes y otros materiales

- Ley Nacional de educación sexual 26.150

Handwritten notes and stamps in the top right corner, including the number 335 and a signature.

- Los derechos del niño y el adolescente
- Protocolo de denuncia para casos de abuso y/ o violencia doméstica.

4- Bibliografía Ampliatoria

- 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
- FREUD (1914) "Sobre la Psicología del colegial". *Obras Completas*. Amorrortu
- FREUD, SIGMUND. (1931). *El malestar en la cultura*. Ob. Completas. Amorrortu-Ed.
- 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

Handwritten notes and a stamp in the bottom right corner, including a signature and a circular stamp.

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.

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.

- Tutorías virtuales:

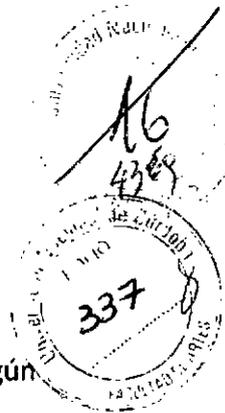
Se realizará asesoramiento y seguimiento por medio del aula virtual para optimizar el uso de las tecnologías de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

6- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación 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.

A

- 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 un trabajo práctico y un parcial para promocionar
- 4- Tener el 80% de asistencia a teóricos y prácticos.
- 5- 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 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 un Trabajo Práctico y 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.

Se rinde con el último programa vigente e incluye toda la bibliografía del compendio de ese año.

338 8

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-asuntos-estudiantiles#alumnos-trabajadores>

8- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (NO se requieren)

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

La cátedra funciona los días **miércoles de 13 a 16 hs.** Hay dos horas de clase teórica y una hora de trabajos prácticos.

Clases Teóricas: Miércoles de 14 a 16 hs. A cargo de la Profesora Titular y las adscriptas.

Clases Prácticas: Miércoles de 13 a 14 hs. A cargo de la Profesora Asistente con participación de las Adscriptas.

**Fechas tentativas contempladas dentro del Cronograma en el dictado de la materia
Psicología Educativa 2016**

- ✓ **16 de Marzo:** Presentación del programa y unidad 1. Psicología y Educación. Una relación en permanente debate.
- ✓ **23 de Marzo:** Unidad 1: Psicología y Educación. Una relación en permanente debate.
TP. 1 "Aproximaciones a la Relación entre Psicología y Educación"
- ✓ **30 de marzo:** Unidad 2: La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías.
TP. 2 "La Complejidad del Aprender" (entrevista a sujetos sobre cómo aprenden)
- ✓ **06 de Abril:** Unidad 2: La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías
TP. 3 Trabajo con el registro de las entrevistas. Video
- ✓ **13 de Abril:** Unidad 3: Los escenarios educativos y sus protagonistas.
TP. 4: "Los sujetos en el aprendizaje". Articulación con la entrevista.
- ✓ **20 de Abril:** Unidad 3: Los escenarios educativos y sus protagonistas.
TP. 5: PRIMER TP. EVALUATIVO. Entrega de entrevista y trabajo de articulación.
- ✓ **27 de Abril:** Primer parcial
- ✓ **04 de Mayo:** Unidad 4: La Convivencia Escolar, ciudadanía y aprendizaje.
TP. 6: "La convivencia en las aulas". Trabajo sobre ejes de observación de una clase.
- ✓ **11 de Mayo:** Unidad 4: La Convivencia Escolar, ciudadanía y aprendizaje.
TP. 7: "La convivencia y su relación con el aprendizaje". Trabajo sobre registros de observaciones.
- ✓ **18 de Mayo:** Unidad 5: Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.
TP. 8: Trabajo teórico práctico sobre la observación realizada vinculando todos los conceptos vistos.
- ✓ **25 de Mayo: FERIADO 25 DE MAYO. Turno de exámenes especial (Mayo)**

- ✓ **01 de Junio:** Unidad 5: Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.

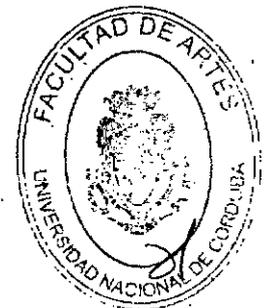
TP. 9: SEGUNDO TP. EVALUATIVO: Entrega del registro de observación y el trabajo de articulación teórico práctico.

- ✓ **08 de Junio:** Segundo parcial
- ✓ **15 de Junio:** Recuperatorios de parciales y trabajos prácticos.
- ✓ **22 de Junio:** Entrega de notas y firmas de libretas. Tutorías para el coloquio final.
- ✓ **29 de Junio:** Coloquios (sólo para quienes quedaron en condición de PROMOCIONALES).

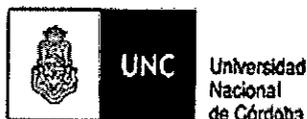
NOTA: En el cuadernillo de trabajos prácticos, se encuentra el cronograma y actividades planteadas para las instancias prácticas de la Asignatura.

Prof. Gabriela Torcoman

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura Plan 1985 - Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: DIBUJO III

Año Curricular: 4º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Menas

Prof. Asistente: Lic. Lucas Di Pascuale

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Franca Parrello, Juan Pablo Liboa

Distribución Horaria:

Turno único: Miércoles 14.30 a 18.30 hs. Aula C Edificio nuevo

Horario de consulta: Miércoles de 18 a 19 hs. Facebook: CATEDRA DE DIBUJO 3 PINTURA

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / Presentación:

PROPUESTA DE CÁTEDRA

Fundamentación: Esta materia es específica para los alumnos que cursan la licenciatura en pintura. Se divide en dos secciones diferenciadas por la temática a desarrollar en el campo de la representación a la vez que un solo lenguaje técnico expresivo las contiene (el dibujo). Dichas áreas temáticas corresponden a la figura humana en principio y la exploración de la imagen individual en segundo lugar. Ambas, también, están atravesadas por una actividad que se desarrolla durante el año, la bitácora, nutrida de las observaciones, apuntes, e ideas de un proceso personal que se presenta a final del año.

En la primera mitad de año se trabaja con la figura humana en el análisis de la línea el claroscuro y la composición, y aplicación de recursos técnicos (conocimientos ya adquiridos), y se profundiza en la representación con estrategias personales y modos particulares que acerquen al alumno a una elaboración de la imagen dotada de un sentido propio y no anclado exclusivamente en lo mimético. Esto es, una autovaloración crítica de la dirección adonde llegar a través de la utilización de los recursos dibujísticos que mejor le sirven a su idea (y mejor manejan) y a la vez una exploración de aquellos que presentan una dificultad, en el plano técnico esencialmente.

En la segunda mitad del año, la temática se amplía y se promueve la investigación, a través del dibujo, de la imagen personal. Esto a través de recursos técnicos, teóricos y

procedimentales, como el trabajo con medios mixtos, propuestas de desarrollo en ámbitos y soportes no convencionales y elaboración de procesos propios de trabajo

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 año.
- Ampliar y reafirmar conceptos del dibujo como lenguaje autónomo y soporte estructural de la pintura.
- La realización de una bitácora simultáneamente con las temáticas propuestas.
- 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

Unidad 1: Introducción. Objetivos de la materia. Materiales a utilizar.

Unidad 2: Taller intensivo de figura humana completa y detalles. Clave lumínicas, valores, contrastes.

Unidad 3: Comienzo de realización de bitácoras

Unidad 4: Figura – fondo. Tratamiento de la forma abierta y cerrada.

Unidad 5: Figura humana y espacio real-afectivo.

1° Parcial

Unidad 6: Paisajes. Externo – interno. Real – Mental.

Unidad 7: Metamorfosis expresiva (Trabajo práctico)

Unidad 8: Trabajo práctico: "Turista". Avances sobre la imagen personal. Collages, tramas, texturas.

2° Parcial

Unidad 9: Verificación de objetivos en bitácoras.

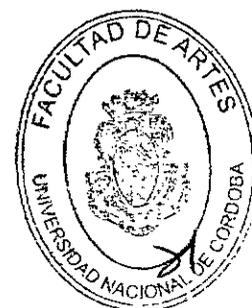
Unidad 10: Presentación de carpetas. Análisis y crítica, gráfica, técnica y conceptual

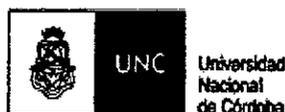
Bibliografía obligatoria:

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.

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, métodos 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: CATEDRA DE DIBUJO 3 PINTURA)
- 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)
- Realización de Bitácora supervisada

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 DE EVALUACIÓN

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

Dos (2) parciales al año, con un teórico sobre la bibliografía propuesta

Bitácora: La presentación del T.P. Bitácora es obligatoria

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas:

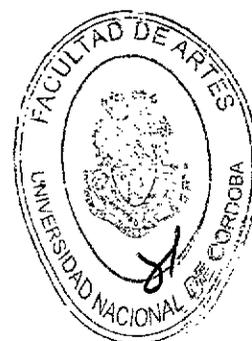
- Manejo de técnicas de representación
- Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)
- Calidad gráfica de representación
- Monto de trabajos
- Presentación
- Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados

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 alumno debe cumplir con la presentación del trabajo de Bitácora en tiempo y forma para promocionar.

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 alumnos cuya asistencia fuera menor al 60% de clases sin justificar, no realización de parciales o su correspondiente recuperatorio, no presentación de la Bitácora.

EXAMEN DE ALUMNO REGULAR Y 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.

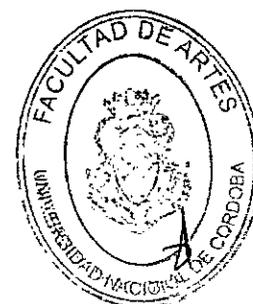
Temas

- 1) **Bitácora** (compuesta por no menos de 10 dibujos)
- 2) **Técnicas secas** (Grafito- barras- carbonilla): Figura humana completa - Lineal y claroscuro - 70 x 100 cm - **2 trabajos**
- 3) **Técnicas Húmedas** (Tinta- Aguada -Pincel -Pluma): Fig. humana completa - Lineal y claroscuro - 70 x 100 cm - **2 trabajos**
- 4) **Paisajes (Interior- Exterior)**: Interior (sobre la casa propia)- Exterior (urbano-bucólico- rural)- 50 x 70 cm - **4 trabajos (2 y2)**
- 5) **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)**
- 6) **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**
- 7) **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. Asimismo la bitácora debe constituir una obra en sí misma no un mero agrupamiento de obras en un formato.

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.

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)

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Representación: a) Fig. Humana completa con modelo vivo - b) Bitácora - c) Paisaje exterior - interior - d) 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

Momentos Temáticos:

1) Estructura y superficie del modelo vivo - entorno 2) Paisaje (externo - interno) Metamorfosis, "Turista" 3) Experimentación sobre la imagen personal (Elección del modelo de representación, soporte y técnica con temáticas subjetivas propuestas por la cátedra)

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- 4-5) Continúa modelo vivo, trabajos en aguadas, tintas, pincel seco. Prácticos

2 a 5) Trabajo de Bitácora, explicación, propuesta de trabajos (2 clases obligatorias)

1er. Parcial) Figura humana con modelo vivo

Trabajos lineales (3), claroscuros (3), técnicas secas y húmedas alternadas. Tiempos variables. 6 (seis) Trabajos. Una clase.

Evaluación de carpetas de trabajo al final del cuatrimestre.

6) Trabajo de representación de paisaje (interior – exterior). Técnicas húmedas y secas a elección del alumno. Práctico

7) Metamorfosis – Práctico

8) Oposiciones – Contrastes – Interpretaciones subjetivas. “Turista”. 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.

8 y 9) Bitácora: Este práctico dura todo el año, lo dicta el Prof. Asistente Lic. Lucas

DiPascuale. Al comienzo de año se dicta un instructivo para el T.P. y se ejecuta durante el año, con controles y orientación, evaluándose al final del cursado.

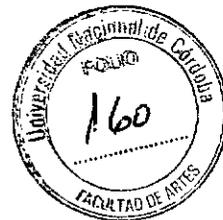
10) Evaluación anual con los 2 (dos) parciales y no menos de 10 trabajos prácticos a elección del alumno o más. Consideración de progreso en las técnicas aplicadas.

Tron

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura, Escultura y Grabado Plan 1985 - Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: PINTURA III

Año Curricular: 4º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Mariana del Val

Ayudantes Alumnos: Andrea Luz Peyrano, Florencia Scauso, Paula Ingaramo

Adscriptos: Pablo

Pablo Vogler, Víctor Suárez Archilla

Distribución Horaria

Turno único: Lunes y Martes 15 a 21 hs

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / Presentación

Cuando Bourriaud se pregunta *¿Qué es la pintura?*¹, lo hace para definirla como **“Toda superficie colgada de la pared, incluso si no contiene ningún rastro de pintura”**² y agrega **“son ante todo espacios habitados por comportamientos”**. A lo que podríamos redefinir como: cualquier superficie podría considerarse pintura sin ningún rastro de ella, analizando que hoy existe un cambio fundamental de actitud y de utilización de los soportes disponibles.

Las innovaciones tecnológicas han dado una visión diferente del mundo. La tecnología cambia el gesto por el cálculo, los cambios procesuales por los resultados inmediatos. La información circula rápidamente complejizando las redes y entramados de comunicación y producción impensable hasta hace muy poco tiempo.

¹ BOURRIAUD, Nicolás: Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí. Murcia. CENDEAC.

² 2009. p

² ibidem. p

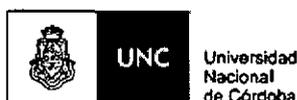
En definitiva las disciplinas artísticas que se mantenían en universos autónomos (pintura, grabado, escultura, dibujo) hoy se convierten en herramientas que nos permiten concretar nuestras operaciones creativas.

Los alumnos que ingresan a Pintura III lo hacen con un recorrido teórico y práctico de contenidos tales como teoría del color, prácticas de taller en grabado, escultura y pintura. En el área de pintura han abordado realismo, abstracción, representación naturalista de objetos y figura humana, resemantización de objetos, video arte, historia del arte, estructura y gesto en el dibujo, auto referencialidad, etc. Al finalizar el cursado de Pintura II los alumnos han podido realizar un proceso sostenido de obras que dan cuenta no solo de lo aprendido técnica o procedimentalmente sino de sus propias inquietudes artísticas. Es decir que cuentan con una práctica general sobre la producción artística.

Conjuntamente con este espacio curricular, los estudiantes tendrán la posibilidad de cursar, entre otras materias, Problemática General del Arte, lo cual implica una posibilidad de articular con profundidad la reflexión sobre el arte actual.

Tomando este diagnóstico como punto de partida y con la concepción de que los campos disciplinares en la actualidad se desdibujan en beneficio de nociones neutras, planteadas como superficies, volúmenes y dispositivos que actúan como soportes para expresar comportamientos individuales, la materia Pintura en un cuarto año debería plantearse la afirmación de una identidad y una exploración de diferentes alternativas que les permita abordar el último año de pintura encaminados hacia el desarrollo de un trabajo final.

Objetivos

Que el alumno sea capaz de:

- Adoptar posturas estableciendo estrategias y elecciones que le permitan lograr una identidad formal y conceptual.
- Establecer relaciones que pondrán en juego la propia existencia de la obra y las relaciones que mantendrá con el público.
- Concebir las obras como producciones de sentido.
- Incorporar el proyecto como unidad y metodología de producción.
- Propender a una estructura transversal que permita las interacciones cada vez más complejas.

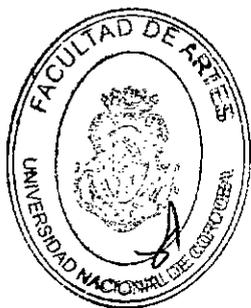
1- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

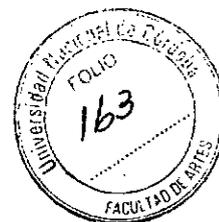
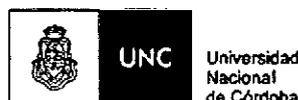
Unidad 1-

- 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 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.-

- 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.

Bibliografía específica

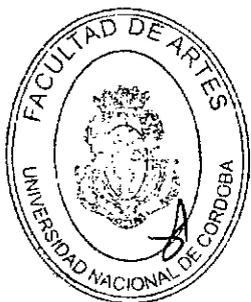
- FERNANDEZ VEGA, José: Lo contrario a la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual. Buenos Aires. Prometeo. 2007.
- DICKIE, George: El círculo del arte. Una teoría del arte. Buenos Aires. Paidós. 2005.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor: La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Buenos Aires. Katz. 2010.
- DANTO, Arthur C: La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte. Buenos Aires. Paidós. 2002.
- BOURRIAUD, Nicolás. Postproducción. Buenos Aires. Adriana Hidalgo Editora. 2010.

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.

- 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.

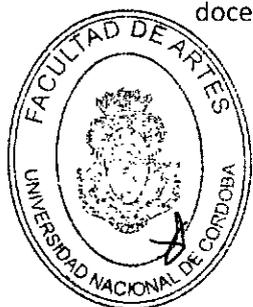
Bibliografía específica

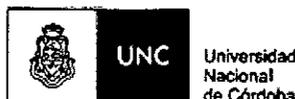
- DANTO, Arthur. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Paidós. Buenos Aires. 2002.
- GARCIA CANCLINI, Néstor. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Kats, Buenos Aires, 2010.
- LORENTE, Jesús Pedro. *Museología crítica y Arte contemporáneo*. Prensas 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.

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

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 objetos. Su factura, emplazamiento e iluminación (recursos expositivos).

Unidad 2.-

Se evaluará puntualmente:

- a) Planificación (objetivos, contenidos, actividades, roles, plazos) que den cuenta de la bibliografía consultada.
- b) La ejecución y registro de la actividad.
- c) Capacidad de traducir el proyecto en una producción plástica.
- d) la redacción del proyecto acorde a un grupo de alumnos de un cuarto año de licenciatur
- e) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.

Unidad 3.-

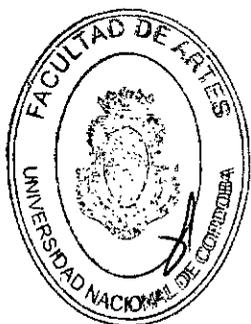
Se evaluará puntualmente:

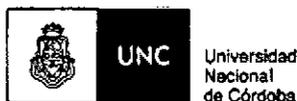
- a) Planeamiento y ejecución de un conjunto de obras.
- b) La pertinencia en la elección y recorte del tema y la formulación de un trabajo.
- c) El desarrollo metodológico en relación al tema.
- d) La capacidad para interpretar y elaborar textos.
- e) La proyección y ejecución de al menos diez obras de manera procesual. Su factura, emplazamiento e iluminación (recursos expositivos).

Unidad 4.-

Se evaluará puntualmente:

- a) La pertinencia en la elección y recorte del tema y la formulación de un trabajo.
- b) El desarrollo metodológico en relación al tema.
- c) La capacidad para interpretar y elaborar textos.
- d) La proyección y ejecución de al menos diez obras de manera procesual. Su factura, emplazamiento e iluminación (recursos expositivos).

Actividades paralelas al taller

- Viajes a diferentes lugares del país y si es posible al extranjero a fin de visitar museos, galerías y espacios alternativos.
- Visitas a talleres de artistas y organización de encuentros.

Actividades de extensión

- Exposición de cátedra a fin de año en la que se traiga en grupo todas las nociones de producción: diseño de gráfica y señalética. Diseño y construcción de dispositivos expositivos y lumínicos (vitrinas, bases, repisas, tarimas, spots, etc), montaje, sponsors.
- Creación de un espacio en la red para exhibir las producciones y promover debates.

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 trabajos prácticos y parciales, aprobados con 6 o más, cuyo Promedio final sea una nota de 7 o más. Haber entregado los trabajos en las fechas estipuladas por la cátedra.

Requisitos para La regularidad:

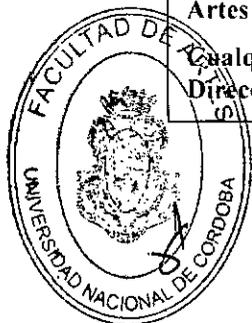
- Contar con el 80% de asistencia a las clases obligatorias: Teóricos y entrega de trabajos prácticos.
- Tener el 100% de los trabajos prácticos y parciales entregados y aprobados con nota de 4 a 6 puntos, cuyo promedio general no llegue al 7.

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

Primer cuatrimestre

Unidad 1 y parte de La unidad 2

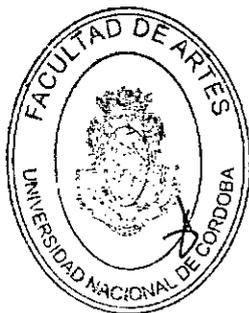
Se termina El primer cuatrimestre con tres trabajos prácticos evaluados y dos parciales.

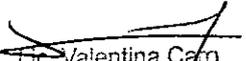
Segundo cuatrimestre

Unidad 2 y 3.

Trabajo práctico a desarrollar durante las vacaciones de Julio

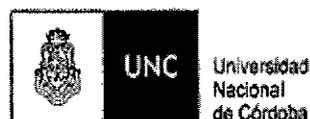
Se evalúan dos parciales más y tres trabajos prácticos.

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

Prof. Mariana del Val

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Escultura Plan 1985 - Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado)
Plan 1985

Asignatura: ESCULTURA III

Año Curricular: 4º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Magui E. Lucero Guillet

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Micaela Müller

Adscriptos: Antonella Accietto, Rodrigo Barboza, Victoria Gatica.

Distribución Horaria

Turno único: Lunes y Miércoles , 15 a 19 hs--- Horario de Consulta: Jueves 13,30 hs

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La presente propuesta se articula en función del diagnóstico de las necesidades de formación en esta etapa y en función también de la transición a la implementación del nuevo plan de estudios.

Atiende a la necesidad de integrar a la práctica escultórica, la reflexión sobre la propia producción y los conocimientos teóricos adquiridos así como a profundizar los conocimientos y comprensión acerca de los desarrollos de la escultura moderna y contemporánea. Pretendemos crear un ámbito que aúne reflexión y producción ya que entendemos que sólo la producción unida a la reflexión puede generar un compromiso auténtico con las propias convicciones para incorporarse responsable y activamente a la actividad profesional.

Partimos de una concepción del área de escultura como el ámbito a que atañe el análisis y producción de aquellas propuestas artísticas que se resuelven en la tridimensión o suponen una intervención en el espacio. Consideramos indispensable en este nivel, apartarnos de una óptica centrada en aspectos puramente formales, en definitiva, en la inmanencia de la obra como unidad estructural, para abordar la complejidad de las problemáticas que se articulan en el arte contemporáneo.

La propuesta contempla dos aspectos. Por una parte, una formación orientada a la producción, en concordancia con la tradición de la Institución y con las motivaciones de la mayoría de los estudiantes que deciden emprender la carrera y por otra parte a la construcción y profundización de conocimientos sobre la escultura y el arte en cuanto objeto de estudio, como es de esperar en el nivel universitario.

En esta dirección, el eje del planteo 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 escultórica).

2- Objetivos

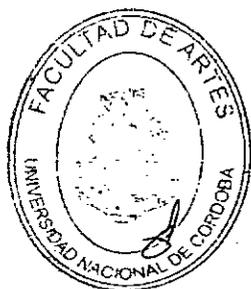

Que el alumno

- Profundice en el conocimiento de los desarrollos de la escultura en la contemporaneidad y de los conceptos fundamentales del lenguaje escultórico.
- Clarifique 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.
- 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 se comprometa con la calidad material y técnica de sus producciones.
- Valore la posibilidad de intercambio y reflexión conjunta con sus pares.
- Logre producir material escrito que comunique sus ideas con un mínimo de claridad y coherencia.

2.1 – Objetivos Específicos

- Genere y concrete proyectos de producción de obras dentro de las modalidades, operatorias y géneros propias de la escultura en la contemporaneidad.
- Amplíe los parámetros de análisis de los elementos que intervienen en la configuración de la obra contemporánea.
- Identifique los elementos y recursos puestos en juego en la articulación de una poética propia
- Seleccione materiales, técnicas y procedimientos, estrategias de configuración e inserción de la obra, coherentes con sus 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 la labor escultórica.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

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 - Praxis escultórica

Durante el año se desarrollarán tres trabajos de producción (elaboración y concreción de propuestas), correspondientes a tres Bloques

- I- Arribar la concreción de una propuesta enmarcada en la problemática de la obra escultórica como unidad expresiva y comunicativa y a su implicación en el espacio que la rodea. Escultura de bulto o Relieve. Desarrollo técnico: Cerámica
- II- Arribar a la concreción de una propuesta de obra enmarcada en el campo ampliado de la escultura. En este caso Instalación o Intervención, y definida en relación a una problemática de interés del alumno (en cuanto a técnica, tema, operatoria, relación con el espectador, etc.)
- III- Arribar a la concreción de una propuesta enmarcada en el campo ampliado de la escultura y definida en relación a una problemática de interés del alumno (en cuanto a técnica, tema, operatoria, relación con el espectador, etc.) Se partirá de la reflexión acerca de su propia relación con el medio (con el entorno cultural y social) y sobre el proceso desarrollado hasta el momento por cada uno. Objeto escultórico, Instalación, Video instalación, Intervención, etc.

B- Reflexión debate y producción de material escrito: acerca de la escultura contemporánea y de las producciones propias.

a- Cada trabajo de producción de obra irá acompañado de una propuesta analítica, por escrito, que contemple

- 1- Punto de partida (tema de interés, motivación, etc.)
- 2- Descripción de la propuesta.
- 3- Enunciación de los problemas planteados
- 4- Síntesis de la investigación temática en caso necesario

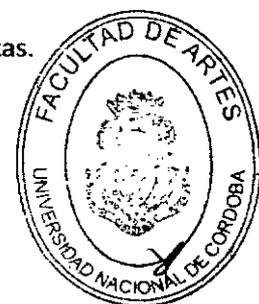
b- Análisis de obra propia y de artistas contemporáneos en base a los parámetros que serán definidos en clase partiendo de clases teóricas, de análisis de textos propuestos por la cátedra y de los conocimientos previos de los estudiantes.

c- Síntesis de clases teóricas, material de estudio y/o investigaciones bibliográficas referidas a los desarrollos de la escultura contemporánea y a las relaciones entre productor y contexto, rol y posición del artista en el mundo contemporáneo y en el ámbito local.

C- Materiales y desarrollos técnicos

Cerámica: Materiales y técnicas.

Otros materiales y técnicas (tradicionales y no tradicionales) en función de las propuestas.

3.2 Contenidos

- La producción.

- Fases y aspectos a considerar: proyecto y ejecución. Punto de partida. Estudio del referente. Planteo de problemas. Análisis del espacio intervenido. El problema de la materialización. La elección de materiales y técnicas. Nuevas tecnologías incorporadas a la praxis escultórica. Necesidad de aportes especializados.

- La escultura como categoría histórica y su rebasamiento.

- La obra como unidad expresiva y comunicativa. La composición sintáctico-formal. La implicación del objeto en el espacio que lo rodea. Escultura de bulto, relieve.
- Las estructuras multimediales. La pérdida de lugar y la referencia al espacio circundante. Reducción de la composición al acto de selección. Procesos de desmaterialización. Representación, presentación y señalamiento. Objeto, instalación e intervención.

- Elementos para la reflexión y el análisis de la producción artística.

- Del análisis compositivo al análisis de los vehículos del contenido.
- Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico.
- La poética

- Seguridad

- Medidas de seguridad en el taller.
- Elementos de protección personal.
- Qué hacer en casos de emergencias.

4- Bibliografía obligatoria

- Apunte de Cátedra y compilación de textos – Bloques I, II y III

5- Bibliografía Ampliatoria

Ampliatoria General

- Arola, R. (dirección de la obra) – “El Arte del Siglo XX”, Tomos I y II, Ed. Salvat, Barcelona, 1990.
- Junker, H. – “La reducción de la estructura estética” en “Miseria de la comunicación visual”, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- Maltese, Corrado. - “Las técnicas artísticas”, Ediciones Cátedra, Madrid, 2003
- “Escultores Argentinos del Siglo XX”, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- Tatarkiewicz, W. – “Historia de seis ideas”, Ed. Tecnos, Madrid, 1995.
- Publicaciones periódicas varias, material aportado por el docente y los alumnos en función de los trayectos específicos propuestos.

Ampliatoria Bloque I

- Gippolini 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
- Fernández Chiti, Jorge.- "El libro del ceramista", Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 1994
- Fernández Chiti, Jorge.- "Curso de escultura y mural cerámicos" Tomo 1, Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 2004.
- Fernández Chiti, Jorge.- "Diccionario de cerámica/Enciclopedia del Ceramista" (3 tomos), Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires
- Fernández Chiti, Jorge.- "Curso práctico de cerámica" (4 tomos), Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires
- Frágola, María Dolors I. – "Cerámica y artística", Parragón, Barcelona
- "La cerámica en la escultura" Ed. y textos Graciela Kartofel.
- Guasch, Ana María – "Los manifiestos del arte posmoderno". AKAL, Madrid, 2000
- Maderuelo, J. – "La pérdida del pedestal", Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994.
- Mattison, S- "Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas" Ed. Blume.
- 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, Ana María – "Los manifiestos del arte posmoderno". AKAL, Madrid, 2000

Ampliatoria Bloque II

- Blanco, P; Carrillo, J, y otros - "Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa", Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.
- Expósito, M. (Comp.) "Los nuevos productivismos". Ed. Museo d' Art Contemporani de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 2010.
- GROYS, Boris "La topología del arte contemporáneo". 2008 (en línea) http://lapizynube.blogspot.com.ar/2009/05/boris-groys-la-topologia-del-arte_175.html
- Groys, Boris "Políticas de la Instalación" en "Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea". Caja Negra Editora, Cdad Autónoma de Bs As. 2014.
- Guasch, A. M. – "El Arte Ultimo de Siglo XX – Del posminimalismo a lo multicultural" Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- Krauss, Rosalind – "Pasajes de la Escultura Moderna", Akal. Madrid, 2002.
- Larrañaga, J. – "Instalaciones". Ed Nerea, Madrid. S.f.e.
- Maderuelo, Javier.- "La Idea de Espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos", Akal, Madrid, 2008.
- Maderuelo, Javier.- "Caminos de la escultura contemporánea", Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2012.
- Marchan Fiz – "Del Arte Objetual al Arte de Concepto", Ed. Akal, Madrid, 1988.
- Moraza, J. L - "Otra territorialidad (instalaciones, asentamientos, demarcaciones, espacios)": 1995. (en línea) <http://www.fundacionstart.org/home/anunciantes/interferencia/moraza.html>
- EQUIPOS FIAMBRERA. s.f.e. "Para una discusión sobre el estatuto de la Intervención." (en línea) Equipos fiamberra. <http://www.sindominio.net/fiamberra/teoricos.htm> (consulta: 02/ 2014)

Ampliatoria Bloques II y III

- AAVV – “Diccionario de Arte Moderno”, Ed. Fernando Torres, Valencia, 1979.
- Albrecht, H. J. – “La Escultura en el Siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística.”, Ed. Blume, Barcelona, 1981
- Bachelard, G. – “La Poética del Espacio”, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993.
- Brea, J. L.- “Ornamento y Utopía. Evoluciones de la escultura en los años 80 y 90” en “Arte: proyectos e ideas” N| 4 Mayo 1996. Ed. UPV, Valencia.
- Ecco, H. “La obra abierta”, Ed. Planeta, Buenos Aires, 1992.
- Krauss, R – “La escultura en el campo Expandido” en “La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos”, Ed. Alianza 1996.

6- Propuesta metodológica:

Esta asignatura adopta la modalidad de cursado 2/3 presencial y 1/3 no presencial. La carga horaria no presencial será resuelta mediante la resolución de guías de trabajo y consulta mediante aula virtual y/o correo electrónico.

La carga horaria presencial será mayor en el primer cuatrimestre y disminuirá en el segundo, de acuerdo a la índole de las tareas a desarrollar.

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.

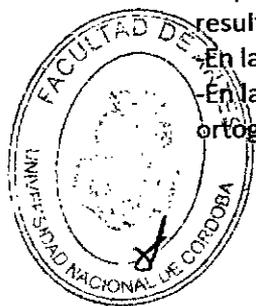
Se implementará el uso del aula virtual para consultas, recurso para la enseñanza y la información en la medida en que los alumnos tengan efectivo acceso a los recursos necesarios.

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 y compromiso en las actividades grupales. Se dirige a constatar el 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:

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
- 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 promediables 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 automáticamente 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 N° 91/2012). Esta resolución puede consultarse en la página de la Facultad. 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 Examen 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 y 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 y señalados en el programa como TP.
- 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 obra descriptos en el programa y señalados en el mismo 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

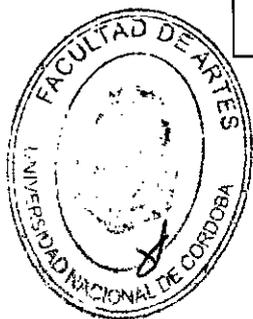
- a) Asistir con vestimenta y calzado apropiados para la actividad a realizar;
- b) Aportar materiales y elementos de seguridad y protección personal necesarios para el desarrollo de las técnicas que se aborden y las maquinarias que se utilicen (guantes, máscara, barbijo, antiparras, delantal, etc.). 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

Nota: el orden de las actividades puede variar dentro de cada bimestre, pudiendo desarrollarse algunas de ellas en forma paralela. El orden propuesto hace a una mejor comprensión de la propuesta de la cátedra.

Se contempla asimismo la introducción de variantes en función de la respuesta del grupo.

BLOQUE I - Abril – Mayo

- 1- Elaboración de un Proyecto para la realización de tres piezas tridimensionales en cerámica, que atienda a parámetros de la obra entendida como unidad expresiva y comunicativa y a sus relaciones o participación del espacio.
- 2- Definición de la propuesta: Bocetos y maquetas. (TP)
- 3- Puesta en común y discusión de los proyectos.
- 4- Realización de las piezas en cerámica.(TP)
- 5- Presentación de los trabajos (obras), análisis grupal de los mismos poniendo en relación propuestas / resultados y contenidos trabajados. (Parcial)
- 6- Plenarios: puesta en común y discusión de los contenidos y material de estudio propuesto.
- 7- Producción escrita y debate acerca de posicionamientos personales en torno al sentido de la práctica artística (rol, función del arte, relación del artista con el medio cultural y social). (TP)

BLOQUE II- Junio – Agosto

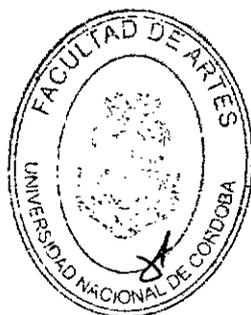
- 8- Elaboración de un Proyecto para una obra resuelta en el campo ampliado de la escultura a partir de la definición de problemáticas escultóricas/artísticas de interés del alumno. Instalación o Intervención.
- 9- Definición de la propuesta por escrito. Bocetos y maquetas. (TP)
- 10- Puesta en común y discusión de los proyectos.
- 11- Pruebas preliminares de Instalación e intervención
- 12- Realización de las obras.
- 13- Plenarios: puesta en común y discusión de los contenidos y material de estudio propuesto.(TP)
- 14- Evaluación final de dichos contenidos. (Parcial)
- 15- Presentación de los trabajos, análisis grupal de los mismos poniendo en relación propuestas / resultados.(Parcial)
- 16- Revisión analítica y crítica de lo producido hasta el momento.(TP)
- 17- Seminario de análisis de obra: Análisis de una obra propia. Análisis de obras contemporáneas, que se desarrollen en el ámbito del campo ampliado de la escultura. Instancia oral-grupal e individual-escrita. (TP)

BLOQUE III- Septiembre – Octubre

- 18- Proyecto para una obra resuelta en el campo ampliado de la escultura Definición de la propuesta por escrito. Bocetos y maquetas.(TP)
- 19- Puesta en común y discusión de los proyectos.

- 20- Realización de la obra.
- 21- Plenarios: puesta en común y discusión de los contenidos y material de estudio propuesto.(TP)
- 22- Trabajo escrito: análisis de la obra de un compañero. (TP)
- 23- Trabajo escrito: vinculación de la obra propia con otras propuestas contemporáneas.(TP)
- 24- Debate y reflexión por escrito acerca de posicionamientos personales en torno al sentido de la práctica artística(rol, función del arte, relación del artista con el medio cultural y social).(TP)
- 25- Presentación de los avances de las propuestas y/o trabajos terminados , análisis grupal de los mismos poniendo en relación problemas planteados y propuestas/trabajos terminados.(Parcial)

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Grabado Plan 1985 y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado)

Plan 1985

Asignatura: GRABADO III

Año Curricular: 4º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Celia Marcó del Pont

Prof. Asistente: Cecilia Luque

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Melania Yasmín Farías

Silvia Roxana Berruezo

Laura Alejandra Lucero

Adscriptos: Angélica Gadea

Micaela Trocello

Distribución Horaria:

Turno mañana: Atención / consulta virtual jueves de 9 a 12 hs.

Turno tarde: martes de 15 a 19 hs., miércoles de 15 a 20 hs.

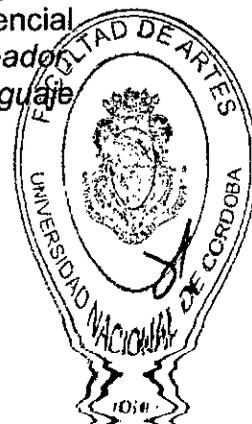
GRABADO III Fundamentación

En el núcleo de la materia **Grabado III**, 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 *lacolagrafia*, *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 aun 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 creado 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 excelencia¹.

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.

"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

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.iua.upf.edu/formats/menu_e.htm

³ Nelson, Theodor. (1981). *Literary Machines*. Swarthmore,

en pasos programados tradicionalmente, con una finalidad cerrada comprobada por otros previamente, sino que es "posible conectar un punto cualquiera del proceso de producción con otro punto cualquiera en el mismo proceso: "¡No seáis uno ni múltiple, sed multiplicidades"⁴.

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.

Objetivos

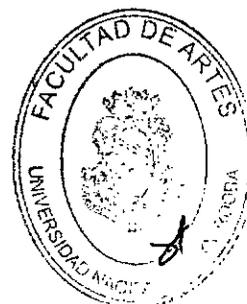
Impulsar la creación de obra con una propuesta de calidad y creatividad de alto nivel, a través de la investigación y la experimentación de medios tradicionales y alternativos, vinculando teoría y práctica en un proyecto de investigación, que le permita al alumno analizar y evaluar su producción plástica 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

La estampa única como dispositivo de hibridación

- Definición del campo "el grabado": Redefinición.
- La monocopia como recurso en estampas híbridas.

⁴ G, Deleuze y F. Guattari, Rizoma. Valencia, pre-textos, 1977. p.16

- Tipos de Monocopia y Monotipia: aditiva y sustractiva, policroma a la goma, al lápiz acuarelable. Técnica de viscosidad para monotipo.
- La electrografía (monocopia electrográfica y falsa litografía)
- Sellos en estampas únicas.
- Plantillas y estarcido en estampas múltiples.
- Técnicas mixtas: collage, transfer y estarcido. Frottage

Bibliografía

Alicia Candiani, (2001) Catálogo de la XIII Bienal de San Juan, Acerca de las migraciones territoriales, lingüísticas y técnicas en la gráfica, Puerto rico

Catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lesc/.../capitulo1.pdf

Celia Marco del Pont (2013) apunte de cátedra N° 1 de cátedra: La Estampa única como dispositivo de hibridación.

Deleuze, Gilles 2009 (Primera Edición 2005) Lógica del sentido, Paidós Iberica S.A, Barcelona,

Deleuze, Gilles. 1976 *Différence et Repetition*, PUF, p.311

Gilda Mussano (USAL) Arte, vida, pensamiento. Una ética de la resistencia fyl.usal.edu.ar/archivos/fyl/otros/mussano.pdf

José Gómez Isla 1998 Imagen digital: Lecturas híbridas, Facultad de Bellas Artes de Madrid www.ucm.es/info/univfoto/num1/pdf/hibridas.pdf

Juan M. Moro (2011) Matriz y módulo en desarrollo expandido: genética, tectónica, retórica, I Foro de Arte Múltiple, Madrid

Tomás Carles Puig (2009) Del hipertexto al hipermedia. Una aproximación al desarrollo de las obras abiertas, *Formats*, revista de comunicación audiovisual España

Gilda Mussano (USAL) Arte, vida, pensamiento. Una ética de la resistencia fyl.usal.edu.ar/archivos/fyl/otros/mussano.pdf

John Dawson(. 2010) coordinado por *guía completa de grabado e impresión técnicas y materiales. Ediciones h. Blume

Núcleos temáticos 2

Múltiples y migrantes en la grafica 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 de hibridación y collage.
- Aspectos técnicos "Grabado verde": Tetra Pak, Cartón, Materiales reciclables.
- Grabado en plásticos rígidos y líquidos: PVC, Alto impacto, Vinilos. PET, Silicona, Resinas.
- Grabado matérico: Carborundo, lijas, arena, tiza, fibras orgánicas e inorgánicas.

Bibliografía.

Alicia Candiari (2012) Revista nº 35 de Grabado y edición España

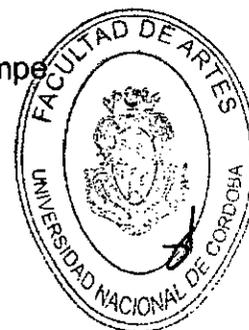
María Rosa Vives Piqué (2010) Implementación de los plásticos en el grabado y la Estampación

Redalyc Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Edward Shanken 2011-Nuevos medios, arte-ciencia y arte contemporáneo: ¿hacia un discurso híbrido? Universitat Oberta de Catalunya <http://artnodes.uoc.edu>

Ramón Almela 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>

Goetz, H. (1992) Gravure au carborundum. Nouvelle technique de l'estampe Granada,

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.

Margarita Mª González Vázquez. (2009) Nuevos procesos de transferencia mediante tóner y su aplicación al grabado calcográfico, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes, Madrid

Núcleos temáticos 3

El fotograbado y las técnicas en metal

- El boceto digital para fotograbado, intervención con procesadores gráficos: collage, fotomontaje, apropiación, mestizaje, hibridación.
- El fotograbado, procesos de transferencia de imagen, la técnica foto sensible en huecograbado.
- Técnicas de corrosión química, electrolíticas, menor toxicidad, sales: aguafuerte, aguainta, barniz blando etc.
- Técnicas secas; punta seca, lápiz eléctrico.

Bibliografía:

John Dawson Coordinado por. 2010 *Guía completa de Grabado e Impresión. Técnicas y Materiales. Ediciones H. Blume

Alfonso Crujera, 2008 Manual del Grabado Electrolítico,(No toxico) Editora social la caja de Canarias, España

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*

Celia Marco del Pont, Cecilia Luque y otros 2010, Apunte de Cátedra las técnicas en metal.

Hernández-Chavarría, Francisco y Murillo, Alberto. 2010, Grabado en metal con las técnicas de grabado no tóxico Tecnología en Marcha, Vol. 23, N.º Julio-Setiembre pp. 47-54.

Rosa Vives Piqué (2000) *Del cobre al papel: la imagen multiplicada*, Edit. Icaria. Barcelona

Walter Camberlain(1998) *Manual de aguafuerte y Grabado* Edit. Herman Blumen 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

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

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

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 occidental y sus orígenes orientales, influencias apócalas

- El grabado en America: desde America y sobre America, construcción de imaginarios.
- Las estrategias políticas del uso del grabado (desde la colonia a la actualidad)
- Hibridaciones en la gráfica contemporánea,
- Estrategias de producción y posproducción en las prácticas actuales

Bibliografía:

Alicia Candiari(2012) Revista nº 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 Silvia2003 Arte para todos. Edit. PROA fundación.

Dolinko Silvia2012 "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.

Libro de ACTAS, 2011, I Foro de Arte Múltiple, Estampa Arte Múltiple 19ª Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo, Octubre

Marín, Matilde 2012 Discursos gráficos: artistas y grupos de producción gráfica

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.

Rojas Mix, Miguel (2006) "El Imaginario" Civilización y cultura del siglo XXI. Edit: Prometeo. Buenos Aires Argentina

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

cerrada, se adaptará a las circunstancias y problemas didácticos que nos podamos encontrar en cada grupo de alumnos. Debe relacionar e integrar los 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 de la materia **grabadotres@gmail.com** 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

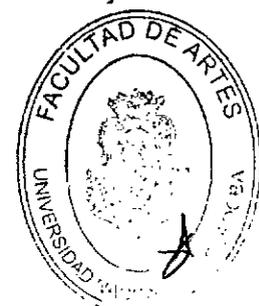
Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda presentación de trabajos de producción plástica, contemplándose en ambas 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.

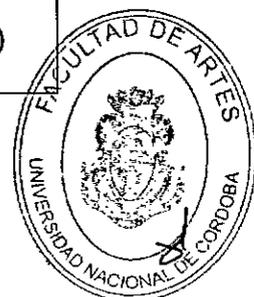

- Aplicación de las pautas de trabajo indicadas y justificación de variables.
- Adecuación de la propuesta de imagen al procedimiento técnico combinado.
- Corrección técnica de las estampaciones (limpieza, registros, etc.).
- Capacidad para el desarrollo experimental.
- Corrección y calidad en la presentación
- 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.

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		El fotograbado y las técnicas en metal	El fotograbado Ensayo Proyecto personal	Proyecto personal (Teórico práctico)) Ciclo de Charlas " el Grabado y la Ilustración"	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	Primer Parcial T/P	5-T/P Producción tercer núcleo temático (Primera parte)	6T/P Producción tercer núcleo temático (Segunda parte) (Seguimiento de proyecto)	12 -T/P producción grafica, seguimiento de proyecto Segundo Parcial T/P	Coloquio final presentación de proyecto

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.

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 – ceciluque66@gmail.com

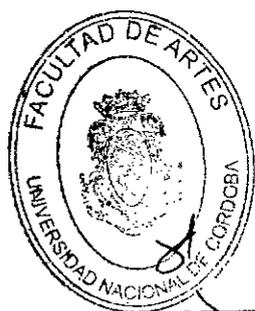
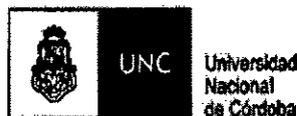
- **A. Huysen y Otros**, Heterocronias. Tiempo Arte y Arqueología del Presente, Edit., Sendeaic, España 2008
- **Alex Krejca**, Técnicas de grabado. Libsa. 1990
- **Alfonso E. Pérez-Sánchez**, Goya, Caprichos, Desastres, Tauromaquia y Disparates, Fundación Juan March.
- **Alfonso Crujera**, Manual del Grabado Electrolítico, (No tóxico) Edit. Obra social la caja de Canarias, España 2008
- **Amaya López, F.**, El Grabado. Centro Editor de América Latina. B. Aires 1975
- **Andre Begin** (Michel Melot), El Grabado. Skira-Carrogio, Barcelona, 1984
- **Aparici, Roberto y García-Matilla, Agustín**: Lectura de Imágenes, Madrid, Ediciones de la Torres, 1989.
- **Cabo de la Sierra, G.**, Grabados Litografías y serigrafías. Técnicas y procedimientos. Estiarte. Madrid, 1981.
- **Carrete Parrondo**, Juan, Diccionario del dibujo y la estampa. Calcografía Nal.
- **Castagna, R.**, El aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor América Latina. B. Aires 1968
- **Cochet, G.**, El Grabado Historia y técnica. Poseidón. Buenos Aires, 1947
- **Chéroux Clément**, Breve Historia del error fotográfico. Edit. Serieve, México 2009
- **Diego Levis**, Arte y computadora, Del Pigmento al Bit, Edit, Norma, Buenos Aires 2001.
- **Dominique Baqué**, La Fotografía Plástica, Edit, Gustavo Gili, Barcelona, 2003
- **Elena Oliveras**, La metáfora en el arte, Edit. EMECE, Buenos Aires, 2007
- **Eva Figueras Ferrer**, La manipulación segura de productos químicos en grabado, edit. UBE, España, 2008
- **Fernando López Anaya**. Américo A. Balán. Rodolfo Castagna. El Grabado: Pueblos, hombres y formas en el arte. Centro Editor de América Latina.
- **Francisco Esteve Botey**, Historia del Grabado, Edit. Labor, Madrid 1997
- **Frizot Michel**, el Imaginario Fotográfico, Edit. Serieve, México, 2009
- **Guido Indij**, Grafica política de izquierdas, Argentina 1890 – 2001- Edit. la Marca, Buenos Aires, 2006
- **Herik Boegh**, Manual de grabado en hueco no tóxico, Edit. Universidad de Granada, España, 2004
- **Jaime Pla**, Técnicas del grabado calcográfico. Omega. Barcelona, 1986
- **Jean – Claude Lemagny**, La sombra y el Tiempo, La Fotografía como Arte, Edit. la Marca, Buenos Aires 2008
- **Jesusa Vega**, El aguafuerte en el siglo XIX. Técnicas y tendencias. R Academia BBAA S. 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
- **Joint, Conittee**. "Normas de evaluación para programas, proyectos y material educativo"

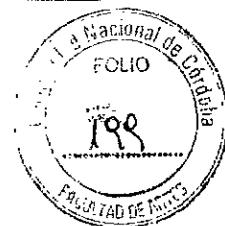
Edit. Trillas.- 1997

- **Juan Martínez Moro**, La Ilustración como Categoría, Edit. Trea España, 2004
- **Juan Martínez Moro**, Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XX). Creática 2002
- **Juan Martínez Moro**, Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XXI). México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas 2008
- **Marc Augé**, Los no lugares, Espacios del anonimato, Una antropología de la sobremodernidad. Edit. Gedisa, Barcelona 2008
- **M.R.Fly**, México: Esténcil: Propa, Edit. RM, SA, México 2008
- **Melor, M.**, El Grabado. Skira. Ginebra, 1981
- **Mirauda, María Angélica- De la Torre, Marcela**, Grabado Verde, Santiago de Chile, Edic. Mar del Plata, 2008
- **Nicolas Bourriaud**, Estética relacional, Edit. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2008
- **Nicolas Bourriaud**, Posproducción, Edit. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2009
- **Pierre Bourdieu**, La fotografía, Un Arte Intermedio, Edit. Patria, SA, México, 1989
- **Ramos Guadix, Juan Carlos**, Técnicas Aditivas en el grabado contemporáneo. Imprenta Serrano, 1991
- **Rina Melcoñian-Pamela Villamar**, Artefactos invisibles, El libro objeto, Edit. Nobuko, Buenos Aires 2008
- **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**, Lo Fotográfico, Por una Teoría de los Desplazamientos, Edit., Gustavo Gili, España. 2002
- **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**, The Contemporary Print, Edit Thames and Hudson, New York, 1996
- **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** Grabado en madera y técnicas afines Edit. Herman Blumen España 1998.
- **Walter Camberlain** Manual de aguafuerte y Grabado Edit. Herman Blumen España 1998.
- **Wolf Lieser** Arte Digital (nuevos caminos en el arte, Edit.; H.F. ullmann, España. 2010

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura, Escultura y Grabado Plan 1985 - Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: LENGUAJE PLÁSTICO GEOMÉTRICOII

Año curricular: 4º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular (con licencia): Carina Cagnolo

Prof. Adjunto (a cargo): Alejandra Perié

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Ana Candelaria Lizarraga / María Teresita Cervera

Adscriptos: Valeria López; Eugenia González Mussano

Distribución Horaria

Turno mañana: Miércoles de 10 a 13 hs.

Horario de consulta: Miércoles de 9:20-10:00 hs.

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

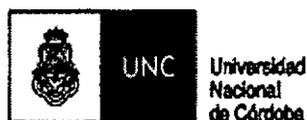
El curso anual de la Cátedra de *Lenguaje plástico geométrico 2* ha sido concebido en el contexto del conjunto de situaciones a las que se enfrenta el arte en su camino de especialización en su fase contemporánea. El mismo propone una serie de prácticas centradas en los procesos creativos que rigen el 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 esta asignatura universitaria– una suerte de eje epistémico a partir del cual se propone la práctica artística. Desde los trabajos prácticos se articulan metodologías orientadas hacia *modus operandi* 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 *Lenguaje plástico geométrico 2* 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 obras y la reflexión sobre dicha producción.

2. Objetivos

Que el alumno:

- Adquiera la capacidad de análisis heurístico de las propuestas y proyectos 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.
- Tome contacto con los saberes implícitos en la producción artística contemporánea y en 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

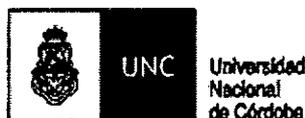
Procedimientos artísticos y estructura quebrantada Esta primera unidad está enmarcada en el registro de una pérdida del nexo estructural tradicional, ya en el arte moderno y contemporáneo. En épocas de la vanguardia histórica, este quebranto desvió las bellas artes desde la representación mimética, orientándola hacia nuevas búsquedas sintácticas y nuevas propuestas de lenguajes, en numerosas oportunidades, acrecentando una dimensión autocrítica, autoconsciente de sus propios procedimientos. La exploración de esta nueva dimensión significó la apertura hacia nuevos paradigmas, nuevos modelos de trabajo. Por ende, exploraremos en esta primera unidad, aquellos paradigmas que, tras la pérdida del nexo integral, orgánico, del arte, construyen otros modos de abordar la práctica artística comprometiendo avances sobre los aspectos constructivos, estructurales, formales y procedimentales de la obra.

Los textos "La reducción de la estructura estética: un aspecto del arte actual", de H.D. Junker (1971) y *La opción analítica en el arte moderno. Iconos y Figuras*, de F. Menna (1975); servirán como base teórica para la reflexión sobre estos paradigmas del arte moderno. Este marco teórico contribuirá, esperamos, al desarrollo de estrategias de reducción de la estructura orgánica.

El eje conceptual en torno al cual proponemos el ejercicio de la reflexión y la producción se formularía de la siguiente manera:

Desde el análisis de la unidad orgánica icónica a la reducción anicónica: Pérdida del referente real. Abstracción formal. Análisis de estructura, síntesis. Organicidad / Inorganicidad. Proceso heurístico, enmarcado en el eje horizontal -sincrónico- del arte. Lo anicónico y el pensamiento serial. Incorporación de procedimientos programáticos: serialización, modulación, iteración, combinatoria programada, generación, etc.

Unidad 2 | Contra-representación

¿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), y –aún más– si reconocemos una tendencia a investigar y desmontar su condición simulatoria (lo que se pone en evidencia como desconfianza radical respecto de la potencia del acto de fe por el cual se representan temas y se confía en el efecto de los mismos). 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.

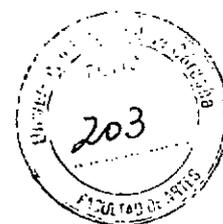
Lo *informe sobre lo formal*; la *materialidad de base* sobre la objetualidad; los aspectos horizontales y sincréticos sobre la verticalidad y dimensión diacrónica – la Historia del Arte–. Alegoría y montaje. Simulacro, realismo, cita, apropiación, extrañamiento, silencio, son los ejes que trabajaremos en esta unidad con la finalidad de abordar una posible línea *contra-representacional* del arte actual.

4. Bibliografía obligatoria:

Para la unidad 1

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.

JUNKER, Hans Dieter (1971) "La reducción de la estructura estética: un aspecto del arte actual", en Ehmer et al. *Visuelle Kommunikation. Beitrage 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 línea analítica 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 íconos.* (Barcelona: Gustavo Gilli, 1977).

Para la unidad 2

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)

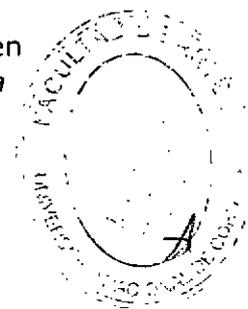
FOSTER, Hal (1996) "Who's Afraid of the Neo-Avant-Garde?", en *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century* (Cambridge, MIT Press). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid: Akal, 2001).

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 Postmodernt 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.

PRADA, Juan Martín (2001)"La Crítica al discurso histórico tradicional" en *La Apropiación posmoderna. Arte, Práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad* (Madrid: Fundamentos)

BREA, José Luis (1989) *Nuevas Estrategias Alegóricas*. (Madrid: Tecnos)

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente (1991) *Teoría del montaje cinematográfico* (Valencia: Filmoteca de la Generalitat Valenciana)

WALLIS, Brian (1984) *Modernism: Rethinking Representation* (N.York: Moma). Traducción castellana *Arte Después de la Modernidad* (Madrid: Akal, 2001).

5. Bibliografía ampliada:

CAGNOLO, Carina (2012) Textos en catálogo *FORMA CONTINUA. Eduardo Moisset de Espanés. Investigaciones visuales 1959-2012*. (Córdoba: Museo Emilio Caraffa).

ECO, Umberto (1968) *La struttura assente* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Francesc Serra Cantarell, *La estructura ausente* (Barcelona: Lumen, 1971).

GERSTNER, Karl (1962) *Programme Entwerfen* (Teufen: Arthur Niggli Verlag) 1962. Traducción castellana *Diseñar programas* (Barcelona: Ed. G.Gili, 1979)

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.

MOISSET DE ESPANÉS, Eduardo (1987) "Introducción a la Geometría generativa". Material de Cátedra *Lenguaje plástico geométrico 1*.

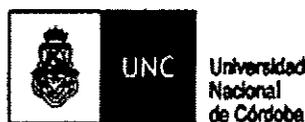
PERIÉ, Alejandra (2008) "Arte procedimental, metasemiosis e inorganicidad desde los orígenes del ars programa a la actualidad" Ponencia concurso Lenguaje plástico geométrico 2.

6. Propuesta metodológica:

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 los textos, discursos sobre el arte de tipo crítico y teórico, referidos en bibliografía.

- 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.
- Asistencia y participación en clases teóricas -expositivas- que abordarán tópicos, conceptos o categorías para iniciar una producción artística de carácter auto-conciente.
- 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.

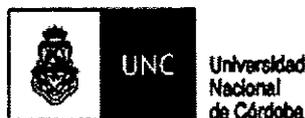
A continuación resumimos los instructivos de los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad:

Proceso de trabajo de la Unidad 1 (TP 1 / Parcial 1).

TP1 Horizontalidad del proceso de trabajo sobre los contenidos de la Unidad 1

1. Partir de una pieza que reúna las características de obra orgánica, representación ilusoria, mimética, donde se constate el *fenómeno de la figuración*, las cualidades de *totalidad y orden* (Menna, 1975). Puede ser en pintura, dibujo, escultura, fotografía. Esta pieza puede estar ya realizada, o realizarse especialmente para comenzar este proceso.
2. Realizar un análisis heurístico. Es decir, hacer un análisis de la pieza desde la que se parte: Estudiar la imbricación (integración) de elementos a nivel formal, reconocer la estructura como *orden inmanente* de la obra (Jünker, 1971), revisar a nivel crítico el carácter simbólico / alegórico de la pieza.
3. Comenzar un proceso de tipo *horizontal* (investigación experimental sobre las posibilidades de desarrollo del proceso de obras; laboratorio de procedimientos técnico-sintácticos). En este proceso se deberá reconocer el cambio paradigmático entre la representación orgánica / unitaria hacia la no- representación, la pérdida del *modus integral* (Jünker, 1971).

4. Los ejes para la indagación serán los conceptos de: Serialización; iteración de elementos; sistemas modulares; autogeneración; combinatoria programada; sistemas constructivos; máxima reducción formal. El estudiante podrá sugerir algunos otros que considere pertinentes a la problemática planteada.
5. 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: Dibujo, pintura, construcciones en materiales maleables como cartón, etc.

Se evaluará:

- El análisis crítico de la pieza de partida en relación a los conceptos, categorías y problemáticas estudiados.
- El resultado de la investigación como proceso heurístico; es decir, en su capacidad horizontal de expandirse sobre nuevas posibilidades de trabajo.
- Es decir, lo satisfactorio o no satisfactorio del proceso de experimentación sobre los ejes planteados se determinará en base al grado de autoconciencia sobre lo obtenido.
- 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 1.

Parcial 1 Verticalidad del proceso de TP1

1. A partir del / los resultados del TP1: Seleccionar críticamente algunos de los resultados obtenidos, con el fin de...
2. ...realizar un proceso de trabajo que incluya entre 3 y 4 piezas (dependiendo del trabajo implicado en ellas).
3. Esta última parte del Trabajo se constituye sobre lo obtenido en la primera parte, ahora bajo el modo *vertical* de obtención de resultados artísticos.
4. La realización objetual de esta serie de piezas será en que se consideren pertinentes según el proceso de trabajo (puede o no mantener los mismos materiales y técnicas del TP1).

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 mismo productor y por sus pares.

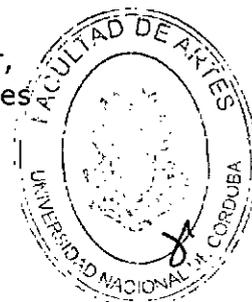
Proceso de trabajo de la Unidad 2 (TP 2 / Parcial 2).

TP2

1. Se comenzará este segundo proceso 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).
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, cita, apropiación, objetualidad, auto-reflexividad frente al género, estilo, cánón.

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.

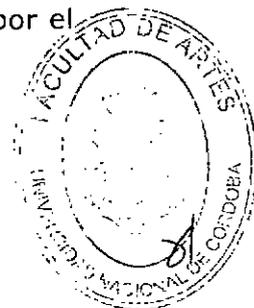
- Es decir, lo satisfactorio o no satisfactorio del proceso de experimentación sobre los ejes planteados se determinará en base al grado de autoconciencia sobre lo realizado.
- La puesta en discurso de las vinculaciones conceptuales entre los procesos de trabajo y las lecturas teóricas.
- El resultado completo de esta investigación se evaluará como Trabajo Práctico Nº2.

Parcial 2 Verticalidad sobre el proceso del TP2

1. Conseguido cierto avance en torno a este ítem heurístico -TP2-, se agregará un último material para continuar la investigación. ¿Cuáles son los límites de esta constricción? ¿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?; son algunas de las preguntas que estarán en la base de este proceso.
2. Se analizarán los aspectos concernientes a las categorías de montaje, alegoría, cita, apropiación, objetualidad, auto-reflexividad frente al género, estilo, cánón.
3. Se culminará el proceso con una serie de piezas -una pieza en caso de que sea pertinente, por tamaño, trabajo y propuesta conceptual- cuyo resultado será de carácter expositivo.

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 ilustrativa de 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 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. *A priori*, no se considerará satisfactorio un trabajo con menos de 6 piezas individuales. No obstante, se evaluará la dedicación y exigencia de cada caso.

7. Evaluación

Las evaluaciones estarán referidas al dominio del contenido y las prácticas de cada unidad. Las pautas generales serán:

- a) Claridad, rigurosidad y coherencia conceptual (se espera del alumno un nivel correspondiente a un cuarto año de una Licenciatura universitaria).
- b) Interés demostrado y cultivado por aspectos vinculados al saber especializado acerca de la actividad artística.
- c) Autonomía en el proceso de exploración y búsqueda de datos.
- d) Creatividad en el desarrollo y en el proceso de la práctica artística.
- e) Puntualidad en la fecha prevista de presentación (a convenir en clase con el docente).
- f) 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**.
- Evaluación **final**, de los procesos y resultados del **Parcial 1**, (primer semestre).

Unidad N°2:

- Evaluación Procesos de **Trabajo Práctico 2**.
- Evaluación **final**, de los procesos y resultados del **Parcial 2**, (segundo semestre).

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 **4 a 6** puntos.
- Se prevén fechas de recuperatorio para las dos evaluaciones finales (parciales).

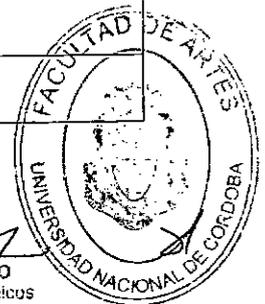
Examen del alumno regular y libre

Será obligatorio rendir la materia con la totalidad de procesos de trabajo prácticos y parciales solicitados en este programa.

8. Cronograma

Unidad Nº 1: Procedimientos artísticos y estructura quebrantada			Unidad Nº 2: Contra-representación		
abril	mayo junio	junio julio	agosto	setiembre octubre	octubre noviembre
Proceso de TP1. Exploración del eje Horizontal. Hacia la abstracción desde la reducción formal. Reducción del nexo estructural. Aspectos formales. Sintaxis. Proceso experimental, heurístico investigando sobre los siguientes tópicos: <i>Serialización, combinatoria programada, iteración, etc.</i>	Proceso de Parcial 1 Exploración del eje Vertical. Análisis y selección de resultados del TP1, para ser realizados como obra visual. Optimización de los resultados.	Evaluaciones finales del semestre Última clase del semestre: consignas para el proceso de trabajo	Proceso de TP2. Contra-representación Crítica a la representación histórica Estrategias de montaje. Constricción del trabajo reducido a un solo material. Planteos teóricos Discusiones abiertas Evaluaciones y trabajo crítico de los resultados parciales Visualización de ejemplos críticos en situaciones contextuales diversas.	Proceso de Parcial 2 Contra-representación O crítica a la representación histórica Constricción del trabajo reducido a dos materiales. Planteos teóricos Discusiones abiertas Evaluaciones y trabajo crítico de los resultados parciales Visualización de ejemplos críticos en situaciones contextuales diversas.	Evaluaciones finales Últimas tres clases del semestre
Reuniones de consulta semanales					

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 165/2016
HCD

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura, Escultura y Grabado Plan 1985 - Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: MORFOLOGIA

Año Curricular: 4º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: Lic. Mariana del Val (a cargo)

Ayudantes Alumnos: Natalia Homes, Pablo Risso, Vicente Almonacid, Guiomar Barbeito, Ines Sandoval, Micaela Albrech

Adscriptos: Lic. María Finocchietti

Distribución Horaria

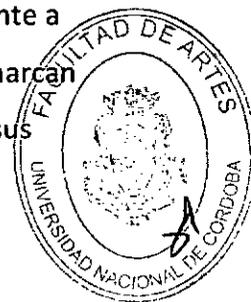
Turno único: Lunes de 9 a 14 hs.

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / Presentación

Esta materia es para todos los alumnos de cuarto año que cursan diferentes especialidades del departamento de Artes Visuales (escultura, grabado, pintura). Los contenidos programáticos de la materia fueron pensados en el marco del Plan 85 vigente hasta este momento; los mismos son redundantes con los de cátedras anteriores al dictado de Morfología: Visión I y II, Lenguaje Plástico Geométrico I y II y Sistema de Representación. Por todo esto esta materia cambió su planificación adecuando la currícula a necesidades de formación relacionadas con los nuevos modos de producción, la instauración de nuevas prácticas artísticas, los medios alternativos de difusión y convalidación.

Este programa y su puesta en acción entiende a los trabajos prácticos como respuestas formales a problemas planteados, teniendo como propuesta un cambio de actitud frente a los soportes disponibles. Los términos hegemónicos de pintura, grabado o escultura marcan categorías extemporáneas que nos servirán para operaciones puntuales que aportan sus

herramientas y conocimientos dentro de la práctica de taller, para dar lugar a nociones neutras de producción.

Tomamos del Fluxus un aporte de una mirada desde el juego acortando la distancia que existe entre el arte y la vida y del DADA la atención y apertura de los aspectos semánticos en conflicto, para introducirnos en producciones que conciben el arte como acontecimiento.

Desde la participación, con una estética ampliada, con la introducción de métodos relacionados con la cotidianeidad y con la participación activa del espectador, en definitiva lo que se agrega, son nuevas dimensiones de espacio y tiempo.

Cuando Bourriaud dice que el arte lo que produce son relaciones con el mundo, lo hace poniendo al mundo como un gran escenario para analizar y para actuar.

Analizando la palabra Morfología, como "estudio y conocimiento de las formas" la primera pregunta es ¿de qué formas hablamos? ¿de las buenas formas gestálticas, por ejemplo?.

Desde ese punto de vista sería probable pensar un programa basado en un conjunto de reglas, leyes generativas para analizar la "forma" como repertorios de procesos cristalizados, inmóviles. En esta propuesta, por el contrario se considera que en un nivel de 4º año universitario, lo que entra en juego en Morfología son las intrincadas redes de producción y comunicación de un arte que podría traducirse en términos de artefacto o de acontecimiento; que se aprende mientras se produce y reflexiona incluso en un plano ontológico.

Objetivos

- Abordar la producción artística con la ayuda de signos, objetos, formas, como un modo de establecer relaciones con el mundo y de poner en juego la propia existencia como artista.
- Concebir la obra a partir de la diversidad tomando posiciones estéticas.
- Operar conexiones que permitan un pensamiento transversal cuyas interacciones resulten cada vez más complejas.

1- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1- El objeto.

- La autonomía expresiva de lo real. Dispositivos formales. Artefactos. El lugar del otro.
- Niveles de interactividad. Incorporación de espacio-tiempo. El cuerpo como objeto.

Bibliografía específica:

- MARCHÁN FIZ, Simón: Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad "posmoderna". Antología de escritos y manifiestos. Madrid. Akal. 1986.
- DICKIE, George. EL círculo del arte. Buenos Aires. Paidós. 2005.
- DANTO, Arthur C: La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte. Buenos Aires. Paidós. 2002.

Unidad 2.- La obra como acontecimiento.

La obra como intercambio. Multiplicidad de dispositivos. Dimensión temporal, secuencias. La participación grupal. Desaparición del artista como individuo en función de la creación grupal (prácticas, rituales, métodos). Formas de participación social. Planificación.

Estrategias de reconocimiento y de producción.

Bibliografía específica

- BOURRIAUD, Nicolás: Estética relacional. Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2006.
- LADDAGA, Reinaldo: Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes. Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2006.
- OLIVERAS, Elena: Cuestiones del arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI. Buenos Aires. Emecé. 2008.
- AVILA, Marina Patricia y otros: TXT. Textos de artistas y otros contextos. Córdoba. Secretaría de Cultura. 2010.
- BREA, José Luis: http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/3rU.pdf.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

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

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:

- El desarrollo monográfico de un artista o grupo de artistas. TP grupal.
- 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 estructura, normativa y redacción del texto resultante de la investigación.
- La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.
- La proyección y ejecución de al menos cinco objetos. Su factura, emplazamiento e iluminación (recursos expositivos).

Unidad 2.-

Se evaluará puntualmente:

- La capacidad para traducir el resultado del trabajo grupal en un proyecto que permita la ejecución del mismo. Planificación (objetivos, contenidos, actividades, roles, plazos) que den cuenta de la bibliografía consultada.
- La ejecución y registro de la actividad.
- El nivel de relevancia del proyecto, en términos de participación social.
- La redacción del proyecto acorde a un grupo de alumnos de un cuarto año de licenciatura.
- La participación y compromiso en las dinámicas grupales.
- 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).

Actividades paralelas al taller

- Viajes a diferentes lugares del país y si es posible al extranjero a fin de visitar museos, galerías y espacios alternativos.
- Visitas a talleres de artistas y organización de encuentros.

Actividades de extensión

- Actividades de intercambio con espacios alternativos de enseñanza, acciones artísticas puntuales y programas más extendidos.
- Exposición de cátedra a fin de año en la que se traiga en grupo todas las nociones de producción: diseño de gráfica y señalética. Diseño y construcción de dispositivos expositivos y lumínicos (vitrinas, bases, repisas, tarimas, spots, etc), montaje, sponsors.
- Creación de un espacio en la red para exhibir las producciones y promover debates.

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 trabajos prácticos y parciales, aprobados con 6 o más, cuyo Promedio final sea una nota de 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 trabajos prácticos y parciales entregados y aprobados con nota de 4 a 6 puntos, cuyo promedio general no llegue al 7.

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

Primer cuatrimestre

Unidad 1 y parte de La unidad 2

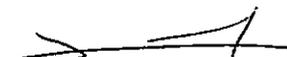
Se termina El primer cuatrimestre con tres trabajos prácticos evaluados y dos parciales.

Segundo cuatrimestre

Unidad 2 y 3.

Trabajo práctico a desarrollar durante las vacaciones de Julio
Se evalúan dos parciales más y tres trabajos prácticos.

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

Prof. Mariana del Val

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

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

Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura, Grabado) Plan 1985

Asignatura: PROBLEMÁTICA GENERAL DEL ARTE

Año curricular: 4º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Fernando Fraenza

Prof. Ayudante: Alejandra Perié

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Nicolás Yovino, Leonardo Scrimini

Adscriptos: Trinidad Castiñeira

Distribución Horaria

Turno único: viernes 14.00 hs a 17.00 hs. Consultas:

viernes 17.00 hs a 18.00 hs

Consultas: viernes 17.00 a 18.00 horas.

1. Presentación

Cátedra de Problemática general del arte

Elementos de semiótica, sociología & teoría crítica de las artes visuales

Se creen mejores porque adoran esa porquería (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 unos pocos, hoy abarca 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 reunidas 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 acriticamente, 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 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.

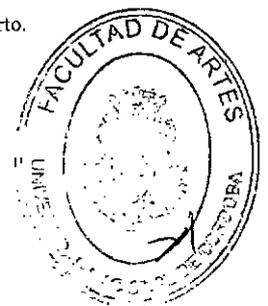
Tales perspectivas, que forman parte –principalmente- de la *fenomenología*, la *semiótica*, la *teoría crítica* y la *sociología* del arte, serán tomadas parcialmente como objeto en cuanto puedan aportar a una comprensión del fenómeno de las artes⁴ en el desarrollo de la modernidad occidental y sus 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

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».

imprudente jerga que caracteriza normalmente a los consumidores de la ideología del arte. Grupo de prójimos en el que se integran artistas, promotores, amantes, amigos y *connaisseurs* 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 –permítasenos 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 *domino 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 universitarios 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 a la figura de alguien que tozudamente está, sin saber muy bien por qué, «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

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.

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 *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 tipificada⁹ 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- por qué 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

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 Moraña y Tania 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

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 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 sacrílega 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

actual Cátedra se debe, en gran medida, a los memorables cursos planificados y dictados por el profesor Gabriel Blanco hacia los años ochenta.

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

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 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 construidos 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;

¹³ Y de cláusulas *ceteris paribus*.

...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.»

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 nuestro Preámbulo.

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, artisticidad

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.

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.

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, *op.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 *totalidad* y *orden inmanente*, aparece históricamente como una 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 (*orgánico* 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 *discurso* (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 artisticidad comunicativa humana como ideal de una *praxis*

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.

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 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, *op.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).
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. "Éléments 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, crítica 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 révolution 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).
1984. "On Fish and Buttons" (Semiótica 48, 1/2, 1984) 1985. *Sugli specchi e altri saggi* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Cárdenas Moyano, "Signos, peces y botones. 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. Beitrage 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

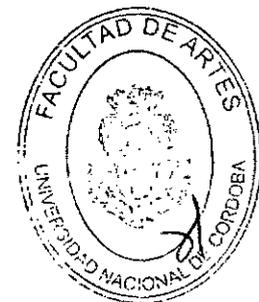
1996. "Who's Afraid of the Neo-Avant-Garde?", en *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century* (Cambridge, MITPress). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid: Akal, 2001).

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 al, 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 mismos, 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).
- 1981^a. "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.

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 sprogteoriens grundlaeggelse* (Kobenhav: Universitet). Traducción castellana de J.L.Diaz de Llano, *Prolegómenos a 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. Beitrage zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: G.Gilli, 1977) pp.27-76.

LLOVET, JORDI

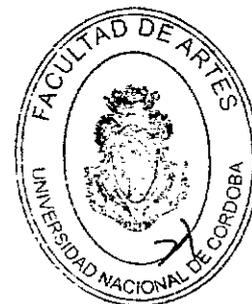
1979. *Ideología y metodología del diseño; una introducción crítica a la teoría proyectual* (Barcelona: G.Gilli).

MALDONADO, TOMÁS

1987. *Il futuro della modernità* (Milano: Feltrinelli). Traducción castellana de Francisco Diaz 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 línea analítica 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 íconos*. (Barcelona: Gustavo Gilli, 1977).

MOLINA, MANUEL; FERNANDO FRAENZA & ALEJANDRA PERIÉ

2011. *Pintura y aleñaños. 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, *Miseria 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 lingüística general* (Buenos Aires: Losada, 1946). Introducción.III., pp.33-51; Iro..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, Uber-See, Hamburg.

4. 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 cogestión [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:

¹⁷ Creemos que este anclaje en la lectura de textos especializados se vuelve imprescindible hacia el 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.

a) Lectura crítica de la bibliografía seleccionada. Profundizando en relación a los *objetivos* indicados (¡Hay que leerlos 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 o ensayo* (trabajo práctico para alumnos regulares); (3) *Seminario avanzado de 8 encuentros* (seminario para alumnos promocionales).

(1) Seminario popedéutico 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 durante el semestre y, en esta tarea (básicamente no-presencial) participarán los alumnos que hayan conseguido o que se propongan conseguir (en examen recuperatorio) las calificaciones necesarias para alcanzar la regularidad (4p ó más). 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 preguntas & respuestas*. La presentación de este trabajo se llevará a cabo en el mes de noviembre.

(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). 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 ampliada, 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 artículos [a comienzos del curso] y re-escritura [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, durante los meses que van de agosto a octubre, en la redacción de un artículo o *paper* universitario. 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 preparado 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 (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. Entrará al régimen de PROMOCIÓN obteniendo tales calificaciones los dos exámenes parciales (P1 y P2) del *Seminario popedéutico de 8 encuentros* (primer 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 (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 *Seminario avanzado de 8 encuentros*, con una calificación igual o mayor que 7 (siete) puntos, tanto en su participación en las discusiones, como en el coloquio de promoción (P4). En caso de aprobar sin alcanzar los 7 puntos, el alumno quedará como alumno REGULAR. En caso de no aprobar, quedará LIBRE.

Condiciones 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,

¹⁸ Reglamentariamente tendrían derecho tan sólo a recuperar –como mínimo- el 33% de los prácticos.

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.

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

Seminario popedúctico 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 (saber reproducir o explicar y -si fuera posible- aplicar).
0	Encuentro introductorio al curso; las lecturas, los temas, la organización del curso anual.	
1	<p>El arte, los signos, los textos</p> <p>Cátedra Pgdá. "Notas breves 1. Sobre las obras de arte como textos"</p> <p>ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i>. 2.1./2.3., 2.5. y 2.6., pp.83-113.</p> <p>Bibliografía auxiliar:</p> <p>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.</p> <p>GRASSKAMP, Walter. 1995. "Haacke, Kassel, New Cork, Köln". Extracto y fichas.</p> <p>BUCHLOH Benjamin. 1995. "Haacke, la urdimbre del mito y la ilustración". Extracto y fichas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Signo lingüístico. Significante y significado.</i> • <i>Lengua y habla.</i> • <i>Sintagma y sistema (paradigma).</i> • <i>Valor lingüístico.</i> • <i>El lenguaje: pensamiento organizado en materia fónica.</i> • <i>Función semiótica. Expresión y contenido (planos).</i> • <i>Los strata: sustancia y forma.</i> • <i>Denotación, connotación y metasemiótica.</i> • <i>Semiosis triádica, el interpretante.</i> • <i>Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (espécimen)</i> • <i>La interrupción pragmática de la semiosis ilimitada.</i> • <i>Signos naturales versus signos artificiales.</i> • <i>Signos inintencionales versus signos intencionales.</i> • <i>Signo como fenómeno inferencial.</i> • <i>La circularidad hermenéutica.</i> • <i>Un caso: Los embajadores, 1533, de Hans Holbein.</i> • <i>Otro caso: Germania, 1993, de Hans Haacke.</i>
2	<p>El arte y sus funcionalidad estética y metasemiótica</p> <p>Cátedra Pgdá. "Notas breves 2. Sobre la funcionalidad estética de las obras de arte"</p> <p>MENNA, Filiberto. 1975. <i>La opción analítica en el arte moderno</i>. Extractos.</p> <p>Bibliografía auxiliar:</p> <p>BUCHLOH Benjamin. 1982. "Procedimientos alegóricos: Apropiación y montaje en el arte contemporáneo".</p> <p>GÜNTER, Joachim. 2000. "Triunfo de un provocador".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Función estética (Jakobson) y función metasemiótica de las obras de arte.</i> • <i>Mensaje estético o poético. Texto abierto vs texto cerrado.</i> • <i>Figuras e iconos</i> • <i>Crítica de la noción ingenua de semejanza.</i> • <i>Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (espécimen)</i> • <i>Los dos "mensajes" o textos de la imagen.</i> • <i>Inflexión metasemiótica en las obras de bellas artes (líneas icónica y anicónica)</i> • <i>Tableau vs. Peinture</i> • <i>Un caso: Colaboración para con la exposición The Museum as site, 1978, de Michel Asher. En Buchloh, op.cit., pp.100-102.</i> • <i>Otro más: A la población, 2000, de Hans Haacke. En Günter, op.cit.</i>
3	Arte y discurso	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Signo, texto y Discurso.</i>

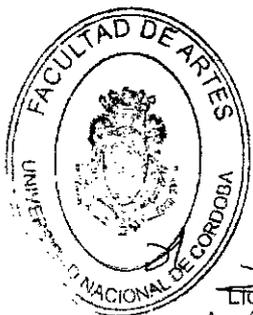
	<p>FOUCAULT, Michel. 1972. <i>El orden del discurso</i>. Extracto.</p> <p>FOUCAULT, Michel. 1969. <i>La arqueología del saber</i>. "Introducción". Extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Ver & estimar arte...</i> 3.2. "El marco..."</p> <p>BOURDIEU, Pierre. 1992. <i>Las reglas del arte</i>. Extractos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en escena discursiva • Condiciones internas, condiciones externas • Nociones de <i>género</i> y <i>contrato</i> • 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	<p>Arte & (es) modernidad</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1981. "Modernidad, un proyecto incompleto". Extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ, 2009, <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modernidad cultural vs modernización societal.</i> • Modernidad como separación de la razón sustantiva en esferas autárquicas (de valor). • <i>Programas de negación de la cultura, vanguardias [relaciónese con +++].</i> • 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	<p>El arte y el orden sensible</p> <p>JUNKER, Hans Dieter. 1971. "La reducción de la estructura estética...". Extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Ataque a la institución arte [relaciónese con +++]. • Carácter afirmativo de la cultura [relaciónese con **].
6	<p>Una teoría crítica del arte</p> <p>Cátedra Pgda. "Notas breves 3. Elementos de teoría crítica"</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1973. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío</i>. Extractos.</p>	<p>Introducción al pensamiento de Th.Adorno y de la <i>Escuela de Frankfurt</i>. [relaciónese con **].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carácter afirmativo de la cultura burguesa [relaciónese con **]
7	<p>Comprender la vanguardia</p> <p>BÜRGER, Peter. 1974. <i>Teoría de la Vanguardia</i>. Extractos comentados.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque ..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Fin y persistencia del arte. Un desafío.</p> <p>DANTO, Arthur. 1997. <i>Después del fin del arte</i>. Extractos.</p> <p>DICKIE, George. 1984. <i>El círculo del arte</i>, extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un marco..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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?
Clase o clases extra-programáticas de ampliación y/o profundización (sujetas a fa 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 año	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.	

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		<p>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).</p>
1	<p>El arte, los signos, los textos</p> <p>SAUSSURE, Ferdinand. 1916. <i>Curso de lingüística general</i>. Introducción. III., pp.33-51; 1ro..I., pp.99-108; 2do.I./VI., pp.145-185.</p> <p>HUELSLEV, Louis. 1943. <i>Prolegómenos a una teoría del lenguaje</i>. XIII., pp.73-89 y ; XXII., pp.160-173</p> <p>BARTHES, Roland. 1964. "Elementos de semiología". I.; III. y IV. (No el II.).</p> <p>ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i>. 2.1./2.3., 2.5. y 2.6., pp.83-113.</p> <p>ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i>. Sección B, "La mirada discreta", pp.185-235.</p> <p>BARTHES, Roland. 1961. "El mensaje fotográfico", en <i>Barthes et Alt. (1973) El análisis de las imágenes</i>.</p> <p>BARTHES, Roland. 1963. "Retórica de la imagen", en <i>Barthes et Alt. Op.cit.</i></p> <p>ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i>. 2.7."El Interpretante", pp.114-120.</p> <p>ECO, Umberto. 1979. <i>Lector in fabula</i>. Extractos de 2. "Peirce y los fundamentos semióticos de la cooperación textual", pp.41-72.</p> <p>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.</p> <p>MENNA, Filiberto. 1975. <i>La opción analítica en el arte moderno</i>. Caps. 1./7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Signo lingüístico. Significante y significado.</i> • <i>Lengua y habla.</i> • <i>Sintagma y sistema (paradigma).</i> • <i>Valor lingüístico.</i> • <i>El lenguaje: pensamiento organizado en materia fónica.</i> • <i>Función semiótica. Expresión y contenido (planos).</i> • <i>Los strata: sustancia y forma.</i> • <i>Denotación, connotación y metasemiótica.</i> • <i>De la lingüística a la primera semiología general.</i> • <i>Problemas de una semiología con categorías lingüísticas, sobre todo a nivel de las nociones de lengua, sintagma y metasemiótica.</i> • <i>La mirada discreta. Crítica de la noción ingenua de semejanza.</i> • <i>Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (especimen)</i> • <i>Los dos "mensajes" de la imagen. Diferencias.</i> • <i>¿Cuál es la diferencia entre la fotografía y el dibujo?</i> • <i>La imagen, más símbolo que ícono.</i> • <i>El mito de la doble articulación.</i> • <i>Semiosis triádica, el interpretante.</i> • <i>La interrupción pragmática de la semiosis ilimitada.</i> • <i>El signo no es una cosa determinada, es una relación de mediación.</i> • <i>Un tal Veblen dice algo por allí que nos interesará más adelante.</i> • <i>Denotación y connotación tomadas en un sentido radicalmente diverso del estudiado (pero también correcto, Sinn y Bedeutung).</i> • <i>Fenómenos extensionales y fenómenos intensionales (con "s").</i> • <i>Signos naturales versus signos artificiales.</i> • <i>Signo como fenómeno inferencial.</i> • <i>El entender nomotético.</i> • <i>La circularidad hermenéutica.</i> • <i>Objetos dinámico e inmediato.</i>
2	<p>El arte y sus funcionalidad estética y metasemiótica.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Ver & estimar arte... 1. "Introducción"</i></p> <p>ECO, Umberto. 1990. <i>Los límites de la interpretación</i>, "Intentio lectoris. Apuntes sobre la semiótica de la recepción", pp.23-46.</p> <p>ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i>. 3. "El mensaje estético", pp.137-140.</p> <p>ECO, Umberto. 1979. <i>Lector in fabula</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intentio auctoris, lectoris y operis.</i> • <i>Autor y lector, modelo y empírico.</i> • <i>Textualismo fuerte y débil.</i> • <i>Lectura semántica (semiósica) y lectura crítica (semiótica).</i> • <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: Germania, 1993, de Hans Haacke.</i> • <i>Otro más: Colaboración para con la exposición The Museum as site, 1978, de</i>

	<p>Extractos de 3. "Peirce y los fundamentos semióticos de la cooperación textual", pp.73-95.</p> <p>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.</p> <p>BUCHLOH Benjamin. 1982. "Procedimientos alegóricos: Apropiación y montaje en el arte contemporáneo".</p> <p>GÜNTER, Joachim. 2000. "Triunfo de un provocador".</p> <p>GRASSKAMP, Walter. 1995. "Haacke, Kassel, New Cork, Köln". Extracto y fichas.</p> <p>BUCHLOH, Benjamin. 1995. "Haacke, la urdimbre del mito y la ilustración". Extracto y fichas.</p>	<p>Michel Asher. En Buchloh, <i>op.cit.</i>, pp.100-102 [relaciónese con \$\$\$].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y otro más: <i>A la población</i>, 2000, de Hans Haacke. En Günter, <i>op.cit.</i> Inflexión metasemiótica en las obras de bellas artes (líneas icónica y anicónica) • <i>Tableau vs. Peinture</i>
3	<p>Arte y discurso</p> <p>FOUCAULT, Michel. 1972. <i>El orden del discurso</i>. Extracto.</p> <p>FOUCAULT, Michel. 1969. <i>La arqueología del saber</i>. "Introducción". Extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, "3.2. El marco..."</p> <p>BOURDIEU, Pierre. 1992. <i>Las reglas del arte</i>. Selección.</p> <p>BAUDRILLARD, Jean. 1972. <i>Crítica de la economía política del signo</i>. "Función signo y lógica de clase", pp.1-5.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Signo, texto y Discurso</i>. • Puesta en escena discursiva • Condiciones internas, condiciones externas • Nociones de <i>género</i> y <i>contrato</i> • 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). • Anamnesis histórica y retorno de lo reprimido (Bourdieu, pp.406-440 y pp.483-486) • El valor de cambio-signo de la obra de arte. Intercambio simbólico. La economía denegada de las obras de arte.
4	<p>Arte & (es) modernidad</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1981. "Modernidad, un proyecto incompleto", en Casullo Nicolás et Alt, <i>El debate Modernidad-Postmodernidad</i>, pp 131-144.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modernidad cultural vs modernización societal</i>. • Modernidad como separación de la razón sustantiva en esferas autárquicas (de valor). • <i>Programas de negación de la cultura, vanguardias</i> [relaciónese con +++]. • Modernismo domesticado, neo y postvanguardia.
	<p>Preguntas y respuestas 1. Jornada dedicada a dar respuesta a las preguntas formuladas –por escrito– por los alumnos durante las semanas anteriores.</p>	
5	<p>El arte y el orden sensible</p> <p>JUNKER, Hans Dieter. 1971. "La reducción de la estructura estética...", en Ehmer et alt. <i>Miseria de la comunicación visual</i>, pp.27-76.</p> <p>ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i>. 3. "Pensamiento estructural vs pensamiento serial", pp.326-330.</p> <p>ECO, Umberto. 1963. "El problema para una definición general del arte", en Eco, 1968a, <i>La definición del arte</i>. pp.127-154.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Ataque a la institución arte [relaciónese con +++]. • Carácter afirmativo de la cultura [relaciónese con **]. • Estructuralismo vs serialismo. • 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 *] • Poesía de hacer poesía. Autodestrucción verificante del arte por su propia mano [Eco, pp.127-154 (especialmente, pp.127-147)]

6	<p>Una teoría crítica del arte</p> <p>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.</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1981a. <i>Teoría de la acción comunicativa</i>. Extractos.</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1973. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío</i>. Extractos.</p>	<p>Introducción al pensamiento de Th. Adorno y de la <i>Escuela de Frankfurt</i>. [relaciónese con **].</p>
7	<p>Comprender la vanguardia</p> <p>BÜRGER, Peter. 1974. <i>Teoría de la Vanguardia</i>.</p> <p>MALDONADO, Tomás. 1987. <i>El futuro de la modernidad</i>. 3. "Paradigmas de la vanguardia", pp.51 y ss.</p> <p>FRAENZA & PERIÉ. 2011. "2. De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte" (pp.59 y ss.) En MOLINA, Manuel et al. 2011. <i>Pintura & aledaños</i>.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque ..."</p> <p>Foster Hal. 1996. "Quién teme a la neovanguardia"</p> <p>Fraenza & Perié. 2007. "Representando no sólo el arte sino la vanguardia misma"</p> <p>Harrison & Wood. 1993. <i>La modernidad al debate</i>. "Modernidad y modernismo. Historia"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 \$\$\$].
B	<p>Fin y persistencia del arte. Un desafío.</p> <p>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>.</p> <p>DICKIE, George. 1984. <i>El círculo del arte</i>, extractos.</p> <p>FRAENZA, Fernando. 1999. "De la historia del arte a su post-historia".</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1973 y 1981. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío y Teoría de la acción comunicativa</i> (extractos).</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 0., 1., 2., 3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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?.
	<p>Preguntas y respuestas 2. Jornada dedicada a dar respuesta a las preguntas formuladas –por escrito– por los alumnos durante las semanas anteriores.</p>	
	<p>Examen parcial P4. Coloquio de promoción. Sobre los contenidos desarrollados en los encuentros 1/8.</p>	

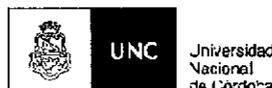
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD 24

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

Fernando Fraenza & Alejandra Perié

f A

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

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

Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura, Grabado) Plan 1985

Asignatura: Las Artes Plásticas en la Historia III

Año curricular: 4° año

Equipo Docente:

Prof. Titular: Lic. Florencia Agüero (cargo interino hasta 31/07) Prof. Adjunto: Lic. Mónica Mercado (con licencia hasta 31/07) Prof. Ayudante: Lic. Constanza Molina (cargo interino hasta 31/07)

Ayudantes-Alumnos: Mariel Barberis
Mauricio Cerbellera

Distribución Horaria:

Turno único: martes de 11 a 14 hs.

Horario de consulta: La cátedra recibe consultas en línea (vía correo electrónico o vía aula virtual) de forma permanente. Los horarios de consulta presencial, deben acordarse con anterioridad por ese medio.

Correo electrónico: catedrahistoria3@gmail.com

Aula virtual: <http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/artes/>

Curso: Las Artes Plásticas en la Historia III

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 XVII, promovido por el debate entre *antiguos* y *modernos*, hasta el primer tercio del siglo XIX. La modernidad, por otra parte, es considerada en su sentido más estricto de *modernité*, término empleado por Baudelaire (1821-1867) a mediados del siglo XIX, para expresar tanto una cualidad de la vida moderna como un nuevo objeto de esfuerzo estético. El arte durante la modernidad 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 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 las cortes católicas y en los países protestantes burgueses.

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. El problema de la representación en el discurso artístico y estético del clasicismo.

Unidad C: El siglo de la Ilustración

El lenguaje de la Ilustración: sujeto, arte y estética en sus procesos de autonomía.

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.

Autonomía del arte como correlato del arte burgués. El Romanticismo y la estética del genio.

El Romanticismo y 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.

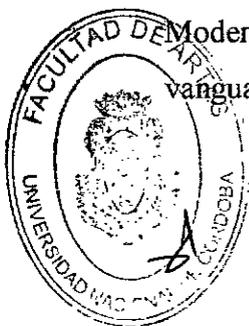
Unidad E: La modernidad estética

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

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.

Danto, Arthur (2006) *Después del fin del arte. El arte contemporáneo en el linde de la historia*.

Buenos Aires: Paidós. Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo

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

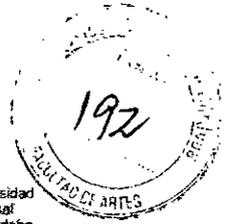
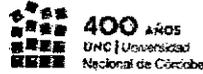
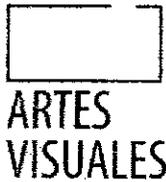
Unidad C

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.

Harvey, David (1998) *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu. Tercera parte. 14: El tiempo y el espacio en el proyecto de la Ilustración.

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 pintura y el comienzo de la modernidad.

De Micheli, Mario (2001) *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza. Cap. 2: Los signos de la crisis; Cap. 3: Los mitos de la evasión.

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.
- Danto, Arthur (2006) *Después del fin del arte. El arte contemporáneo en el linde de la historia*. Buenos Aires: Paidós.
- 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.
- Jaureguí, Andrea y Penhos, Marta (2010) Las imágenes en la Argentina colonial. Entre la devoción y el arte en Burucúa, José Emilio (comp.) *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

- Lacasa, María Lía (2010) Siglo XIX: 1810-1870 en Burucúa, José Emilio (comp.) *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
- Malosetti Costa, Laura (2010) Las artes plásticas entre el ochenta y el centenario en Burucúa, José Emilio (comp.) *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
- 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.
- Nusenovich Marcelo (2015) *Arte y experiencia en Córdoba en la segunda mitad del siglo XIX*, Córdoba: Editorial UNC.
- 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:

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.

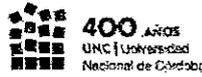
Estimularemos, en las clases, la participación activa de los cursantes, motivando a que dicha participación se ejerza en el pleno ejercicio del respeto por las diferencias de todos los integrantes. Planteamos que, tanto las diferentes posiciones teóricas de los miembros de la cátedra, como las diversas 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 actividad general en la resolución de problemas, se proponen la 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 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 directa

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).

Rendir un coloquio final con una calificación mínima de 7 (siete).

El promedio mínimo es diferenciado para las evaluaciones parciales, para los trabajos prácticos, y para el coloquio final, es decir, no se promedian entre sí.

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).

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).

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

UNC - Facultad de Artes - Departamento Artes Visuales
2016 / Las Artes Plásticas en la Historia III - Cronograma 1° cuatrimestre

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
15. Clase de apertura - Presentación materia: programa. UA.	5. Modernismo: Las transformaciones del espacio plástico (Francastel). UA. Clase teórico-práctica. Taller de lectura. Entrega TP1.	3. La Querelle entre antiguos y modernos. El problema de la representación en el discurso artístico y estético del clasicismo UB. Clase teórica.	7. El tiempo y el espacio en el proyecto de la Ilustración. (Harvey) Clase teórico-práctica. UC. Taller de lectura.	5. RECESO DE VERANO
22. Concepto de modernidad: dialéctica modernismo/modernización. (Berman) UA. Clase teórica.	12. Las tendencias protobarrocas: clasicismo y naturalismo. El barroco propiamente dicho. El barroco en los ambientes católico-cortesano y burgués-protestante. (Hauser) UB. Clase teórica.	10. El arte y la estética en el proceso de emancipación del hombre. Rococó y la disolución del arte cortesano. (Hauser) UC. Clase teórico-práctica. Taller de lectura.	14. Diferentes corrientes pictóricas en vísperas de la revolución. UC. Clase práctica. Taller de análisis de imágenes.	12. INVIERNO
29. Modernismo: Las transformaciones del espacio plástico. (Francastel) UA. Clase teórico-práctica. Presentación TP1. Taller de lectura.	19. Discusiones historiográficas en torno a la noción de barroco: historia del arte formalista (Wölfflin) versus historia social del arte (Hauser) UB. Clase teórico-práctica. Presentación TP2. Taller de lectura. Devolución TP1 (docentes)	17. El arte y la estética en el proceso de emancipación del hombre. Rococó y la disolución del arte cortesano. (Hauser) UC. Clase teórica. Devolución TP2 (docentes)	21. Revisión de contenidos y consultas previas al parcial. UA, UB y UC.	19. Turno de exámenes.
	26. Diferentes tendencias estilísticas del barroco UB. Clase práctica. Taller de análisis de imágenes. Entrega TP2.	24. Semana de mayo. Turno especial de exámenes.	28. Parcial I. Temas 1° cuatrimestre (transformaciones en el espacio plástico, barroco y siglo XVIII- UA, UB y UC)	26. El arte del siglo XIX (Bocola). El romanticismo y la estética del genio. La invención de la libertad artística. (M.Fiz). UC. Clase teórica. Devolución de Parcial I (docentes).
		31. Las reacciones a la pintura en clave erótica: corrientes emocionalistas y racionalistas. La nostalgia del clasicismo UC. Clase teórico-práctica. Taller de análisis de imágenes.		

UNC - Facultad de Artes - Depto de Artes Visuales

2016/ Las Artes Plásticas en la Historia III - Cronograma 2º cuatrimestre

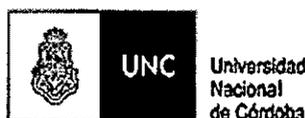
AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
2. Romanticismo-simbolismo (Bocola). Nuevas categorías estéticas y arte moderno. (M.Fiz). UC. Clase teórica.	6. El impulso realista: de los panoramas a la fotografía. El imaginario modernista y la ciudad como su matriz. Manet y Baudelaire. UD. Clase teórica. Devolución TP3-1º parte (docentes).	4. La reacción simbolista en sus distintas manifestaciones. El esteticismo como condición previa de la ruptura vanguardista. Clase teórica. (Schmutzler) Devolución Parcial 2 (docentes).	1. Recuperatorio. Firma de libreta alumnos regulares que hayan recuperado.
9. Nuevas categorías estéticas y arte moderno. (M.Fiz). UC. Clase teórico-práctica. Presentación TP3 (1º parte). Taller de lectura.	13. Parcial 2 (romanticismo, clasicismo y realismo- UC y UD). Entrega TP3-2º parte	11. Revisión las transformaciones del espacio plástico (Francastel). UA, UD y UE. Clase práctica. Taller de análisis de imágenes/ensayo visual. Revisión de contenidos y consultas previas al parcial.	8. Coloquio promocional. Firma de libreta alumnos promocionales.
16. La Revolución francesa. Surgimiento de un nuevo imaginario, emblemas y arquetipos. (Crow). UD. Clase teórica. Entrega TP3 (1º parte).	20. Semana del estudiante. Turno especial de exámenes.	18. Parcial 3 (Impresionismo, simbolismo, modernismo-UD y UE).	21/11 al 02/12 1º Turno de exámenes.
23. El realismo: la búsqueda de la contemporaneidad. (Nöchlín). UD. Clase teórico-práctica. Presentación TP3 (2º parte). Taller de lectura.	27. El impresionismo: la noción de serie y de motivo en la obra de Monet. (M.Fiz) UE. Clase teórica.	25. Devolución Parcial 3. Comunicación de condiciones finales de alumnos regulares y promocionales. Firma de libretas alumnos regulares. Presentación consigna coloquio promocional.	05/12 al 16/12 2º Turno de exámenes.
30. Clasicismo y romanticismo vs. Realismo. Convención vs. Observación (Bocola). UD. Clase práctica. Taller de análisis de imágenes.			

[Handwritten signature]

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
MCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura PLAN 1985 - Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: DIBUJO IV

Año Curricular: 5º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Menas

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Melisa Serrano

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

1- 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)

Esta es una materia anual, dedicada específicamente a trabajar sobre la imagen personal del alumno a través del Dibujo, con una expansión manifiesta hacia la

contemporaneidad técnica y conceptual, a través de estrategias para la producción, análisis de obra y textos atinentes a la misma.

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

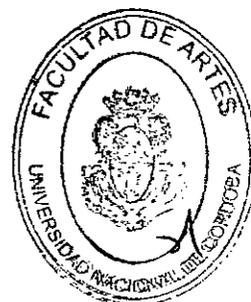
El objetivo principal para esta Cátedra está asentado en el desarrollo intensivo de la imagen personal del alumno. Para ello se producen acciones que conducen a ampliar los campos de experimentación con los materiales del dibujo, las nuevas tecnologías y el incremento de la formación teórica con lecturas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

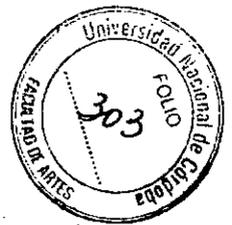
La Cátedra está orientada a afirmar la búsqueda de una plasmación a través del dibujo y sus herramientas de lo que se considera la imagen personal. Este concepto de imagen personal no se ciñe a un tema determinado, donde se apuntan las expectativas de logro, sino que es "el" tema sobre lo que pivotará 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 / Núcleos temáticos / Unidades

- 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)

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 y llegan 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

- 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)
- 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.

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

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" (Apunté "Terminal", Conversación entre Guillermo Kuitca y Lynne Cooke

Pierre Bourdiéu, "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.

Metodología:

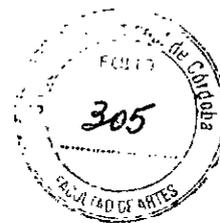
- Taller y Análisis de obra.
- Producción, análisis y crítica de obra (anterior y producida en la cátedra)
- Lecturas y análisis de textos sugeridos y provistos por la cátedra.
- Configuración de estrategias particulares para la producción con la temática de la imagen personal.
- Análisis de muestras 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: DIBUJO 4 (UNC)]

La modalidad de trabajo 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.

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 acercamiento 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, DIBUJO 4 (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.

También se promueve la asistencia a muestras relevantes en el medio local y luego se promueve un análisis de lo observado en general sobre la muestra.

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:

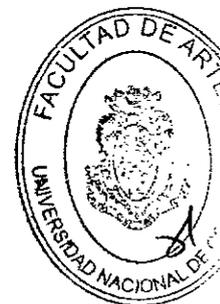
- Manejo de técnicas de representación
- Conocimiento de las consignas de trabajo reflexivas (no solo enunciativas)
- Calidad gráfica de representación
- Monto de trabajos
- Presentación y montaje de las obras
- Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados a través de exposiciones orales y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

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 promediados 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

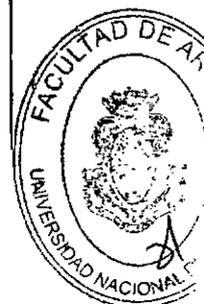
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

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.

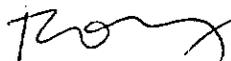
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

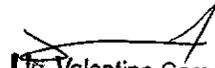
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

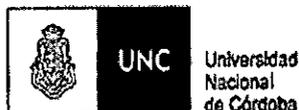
- 1) Presentación de la propuesta de trabajo de la materia
- 2) Revisión de producciones personales de los alumnos (3 clases)
- 3) Propuesta de Trabajo Práctico "Taxonomías"
- 4) Trabajo sobre las propuestas personales de los alumnos, referenciadas en un texto presentado en la tercera clase sobre la 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
- 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
- 12) Evaluación final para promoción – regular – libre
- 13) Fin del cuatrimestre

Prof. Rubén Menas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
H.C.D.

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura Plan 1985 – Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) 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 2016

Adscriptos: S/D 2016

Distribución Horaria

(Dejar lo que corresponda)

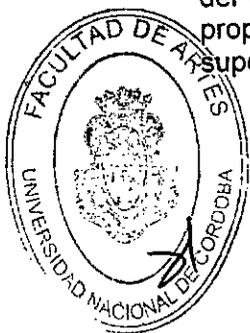
Turno tarde: Lunes de 15,00 a 20,00 hrs. Aula C del nuevo edificio (Cepia)
y miércoles de 17,30 a 19,30 hs., en aula chica del Pabellón De Monte

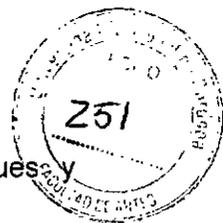
PROGRAMA

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– marcados por el ritmo de abstracciones 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:

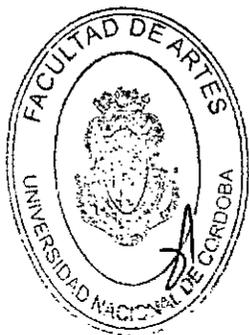
Que el alumno sea capaz de :

- 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

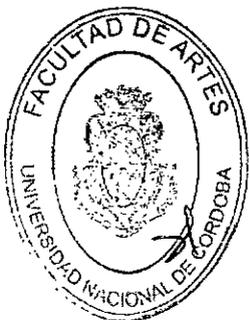
CONTENIDOS MÍNIMOS:

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:

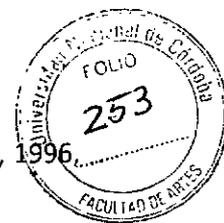
- Reducción de estructuras sintácticas y semánticas. Las construcciones frías y las obras altamente diseñadas. El carácter indicial
- La centralidad de la materia. La poetización de la huella y las narrativas de superficies. El desvío semántico. El simulacro
- La obra neo-manierista: una imagen sobre 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.

3

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

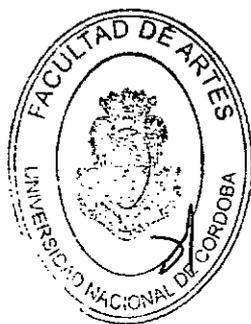
Unidad 6

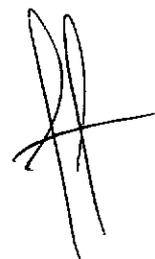
Crow, Thomas, *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*, Madrid, Akal, 2002
Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001
Guasch, Anna María, *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*, Madrid, Akal, 2011

5- Bibliografía Ampliatoria

Bourdieu, 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)

 4

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 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 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.

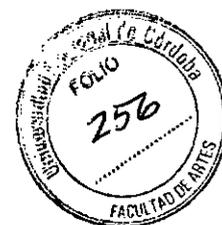
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

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

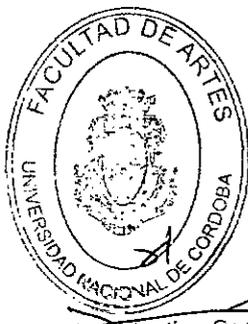
Junio: Evaluación de la 1º etapa de diagnóstico. 1º Parcial y Recuperatorio 1º Parcial-TP3, Elaboración de propuesta de trabajo personal para desarrollar durante el receso del mes de Julio

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

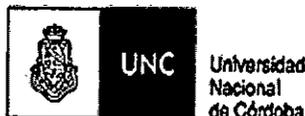
Octubre: Evaluación del desarrollo personal, su relación con las categorías de montaje de Rancière. La puesta y el recorrido, las variables espaciales y de sentido

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 .

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
MCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Escultura Plan 1985

Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: ESCULTURA IV

Año curricular: 5º año

Equipo Docente:

- Profesores:

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

Ay. Alumnos y Adscriptos: **Ayud. Alumna Paula Páez**

Ayud. Alumno Gabriel Alarcón

Distribución Horaria

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

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

(contactar al docente con antelación 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 simbólico del imaginario colectivo que le hace sentirse mal consigo mismo, una necesidad que le impulsa a la acción.

J.J. Gómez Molina

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 escultóricos personales, entendiendo el término escultura en su sentido expandido (y expandible) 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 cotidianidad 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 donde 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 pavor causan a la opinión ilustrada, como señala Bourriaud) nos serán de suma utilidad metodológica para los recorridos propuestos y por proponer.

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

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 capacidad de mirada reflexiva y conceptualización hacia la propia producción y hacia la de sus pares.
- d- desarrolle una discursividad (escritura) acorde a su obra.
- 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 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. 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.

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. Estructuras estables/inestables/adaptables de las producciones visuales. Diseño de montaje y/o publicación. Ficha técnica.

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. Exploraciones. Correlato producción visual/producción literaria. Producción Teórica. Reconocimiento de referentes artísticos. 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.

GUTNISKEY, 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-laautenticidad>
 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/DisturbisII/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., *Grippio. 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.
 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.
 MARCOCCI, 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. 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 debamos 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 referenciamos, intentando conocer 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.

7- Evaluación

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

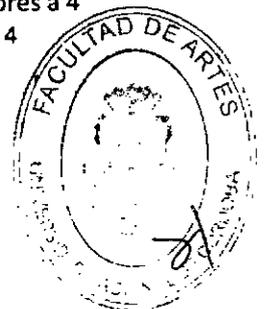
La evaluación individual será de carácter formativo a lo largo del año en las puestas en común y en cada instancia de entrega/parcial (ver detalles en cuadro "cronograma tentativo"). La evaluación final será de carácter integrador sobre la práctica artística en la tridimensión y discursividad propuesta 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.

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° 165/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES.
Carrera LICENCIATURA EN GRABADO PLAN 1985
Asignatura: GRABADO IV
Año Curricular: 5to año

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Titular: RICARDO ISIDRO CASTIGLIA

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos:

Distribución Horaria

MARTES Y MIERCOLES DE 15.00HS A 20HS.

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS: LUNES, MARTES, MIERCOLES DE 19 A 20HS.

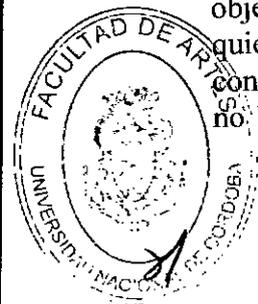
CORREO ELECTRONICO artecastiglia@yahoo.com.ar

PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUES / PRESENTACIÓN:

"Cuando la producción artística se convierte en la "evidencia" de nuestro tránsito por el mundo y de nuestra relación con él, tal vez, el sujeto puede sentirse salvado en tanto que como creador tiene la sensación de crear o retener "eso" que le hace falta, completar, "crear su mundo" suelen decir; no es casualidad sentir esa satisfacción al dar cada trazo y culminada la obra sentirse orgulloso de su nueva creación, mirarla y tener aquella sensación parecida a la de ganar algo". Erika Khun (Artista visual).

Lo que paradójicamente, la mayoría de las veces no llega a vislumbrar es que, es precisamente esa producción lo que lo evidencia como sujeto en falta, ese objeto artístico es la evidencia misma de sus carencias, de sus pérdidas, de su vacío. Es decir, de algún modo conoce la respuesta de esa relación que tiene con el mundo, pero desconoce cuál es la pregunta. Y en este sentido entonces, los sujetos frente a la evidencia de esa relación (es decir del artista con el mundo y la obra como reacción de dicha relación) comienzan a intentar significarla en dos sentidos: hay quienes asumen la postura de que *lo que ves es lo que ves* y no hay más, en donde pareciera que su intento es exponer y ver la obra vaciada de toda connotación como un objeto que no inventará ni tiempo ni espacio más allá de sí mismo, y en contraparte hay quienes ven en la obra un conjunto de significados en cada uno de sus elementos, convirtiéndose en una suerte de buscadores de sentido del sentido, un poco en la idea de que no hay "un allí" sino "un más allá", creando un tiempo y un espacio más allá de la misma

obra, pero en ambos casos, dice Didi Huberman, *“no es más que la misma moneda con sus dos caras, en ambos casos lo que se pretende es evitar la falta, el vacío”*.

Experimentar e Investigar, son dos actividades prioritarias en el grabado, la historia del grabado tiene que ver con aquellas posiciones y alternativas e innovaciones, que ha supuesto cambios radicales en el trabajo y el concepto de esta disciplina. Los propósitos de proyección y actualización del Grabado en los umbrales de principios de siglo XXI, salen fundamentalmente del análisis de algunas de sus más profundas dimensiones en relación con el contexto artístico contemporáneo, moviéndose en unas coordenadas plásticas y estéticas con autonomía y permeabilidad interdisciplinarias, extendiendo las posibilidades de renovación y expansión del grabado, en el discurso autorreferente o tautológico del arte, además del fundamento empírico, basado en los hechos en términos de versatilidad y lo que se proyecta en el futuro..

ENFOQUES

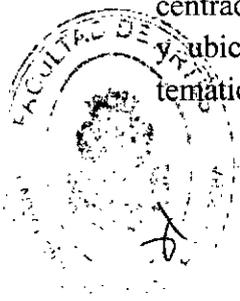
Es una asignatura que opera, con la relación y la interconectividad de una estructura individual del conocimiento. En esta nueva situación la imagen de reproducción gráfica, como elemento funcional plástica antepone el hecho imperativo de su necesaria codificación, previa, siendo esta condición afectada a todas las manifestaciones gráficas posibles ya que cualquier medio de reproducción impone una serie de condiciones que confina a la imagen dentro de la representación plástica, asociada a un lenguaje específico para la creación.

El conocimiento producido se concibe como un tejido de diferencias (texto en el sentido de Derrida), lo cual implica dejar de pensarlo como un proceso lineal y progresivo, sustituyendo esa imagen por la de múltiples cruces y lugares donde se atan unas líneas de argumentación – problemas, conceptos, nociones, instrumentos de aproximación, técnicas de registro, y se desatan otras (imbricación en el plano de construcción de conocimientos.. A través de la profundización de los conceptos de análisis reflexivos e instrumentales, se desarrollara, la producción, sirviendo como construcción, en estos nuevos paradigmas, de la era digital y las nuevas tecnologías, herramientas que se consolidan siendo nexos estéticos –epistemológicos – empíricos y mecánicos, unidades habituales en el contexto social en el que estamos insertos, girando en torno a los medios de información y comunicación visual,

PRESENTACIÓN

Como punto de partida es reafirmar los conocimientos adquiridos con la continuidad de los procesos del grabado, dictados en la Cátedra de Grabado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Desde allí se abordaran, nuevos contenidos experimentales y reflexivos, hacia una perspectiva de estructura, relacional y de postproducción en la obra gráfica, enfatizando, un compromiso con el medio y su contemporaneidad, en función de producir relaciones con el mundo. Siendo esta plataforma final de la Licenciatura en Grabado, una etapa de cierre de un ciclo y el comienzo de un nuevo que conlleva una consigna y un objetivo determinado el de formar y capacitar al alumno para jerarquizar la excelencia en el conocimiento del arte y el de jerarquizar el espacio del arte y su extensión,

Planificación de los proyectos de grabado IV, con un amplio criterio del campo de la materia, centrado en un proceso de aprendizaje y búsqueda de referentes acompañando el conocimiento y ubicación en el tiempo para construir el lenguaje personal, en el marco de la elección temática a la que abordara el alumno, relación y confrontación del proyecto, poniendo en valor,

la expresividad, en el lenguaje, en la concepción creativa de los descubrimientos en los criterios abordados y el tratamiento de los temas del programa, análisis desde la posproducción, contemporánea.

Litografía, en piedra, chapa, y film poliéster, el grabado no tóxico o menos tóxico de estas técnicas. Desarrollo y procedimientos de las técnicas de procesos artísticos, apoyados por la digitalización, tecnológicas, investigación en el devenir contemporáneo, ensayos teóricos sobre el medio y su lenguaje, en las impresiones. Gigantografías y plotters, digitales, grabados procesados y escaneadas. El offset como recurso de edición en escala, alcances de la edición artística, y su inserción.

Metodología acompañar con los postulados y objetivos planeados, en la Cátedra, para su instrumentación y desarrollo en la práctica artística.

Dibujo de Grabado, acompañando, y fundamentando la fotografía y su desarrollo experimental, la simbiosis del dibujo fotográfico, la imagen gráfica fotográfica, los recursos, técnicos para investigar, en la aplicación de los proyectos, recursos digitales relacionados a la técnica fotográfica y sus aplicación.

Serigrafía técnicas serigráficas, metodologías aplicaciones, seriaciones experimentales, en la planografía, técnicas aplicadas a diversos materiales abordajes investigativos, la fenomenología histórica visual de lo impreso en esta técnica, procedimientos e imagen contemporánea en Latinoamérica, relaciones e identidad con nuestro medio, abordajes populares y místicas de la imágenes locales, imágenes mediáticas.

Búsqueda de nuevos soportes para la obra impresa, apelando a una exploración de diversos materiales que sirvan de ensayo y experimentación, acompañado de la concepción reflexiva y mediada en la elección de la investigación.

Seguimiento y exposición de los avances realizados durante, los procedimientos realizados en el proyecto, disertación abierta en clase para cada proyecto clase abierta, participación colectiva de la exposición de los proyectos.

2. OBJETIVOS

Proyectar estimulando e incentivando en Grabado IV el proyecto final, afianzando, el conocimiento adquirido en el recorrido de los procesos del grabado desde el ciclo básico, y en una progresión se abordaran, nuevos contenidos experimentales y reflexivos, hacia una perspectiva de estructura, relacional y de postproducción en la obra gráfica, centrando el análisis de los dispositivos visuales, en los aspectos gráficos- plásticos, articulando estos procesos con la relación espacial, en todas sus dimensiones, analizando y referenciando estrategias y conceptos que posibiliten un desarrollo en el lenguaje personal enfatizando, un compromiso con el medio y su contemporaneidad, en función de producir relaciones con el mundo. Siendo esta plataforma final de la Licenciatura en Grabado, una etapa de cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, este trayecto conlleva una consigna y un objetivo de jerarquizar el espacio del arte y su extensión, a través del conocimiento y el aprendizaje.

Objetivos generales:

Promover el desarrollo y discernimiento de una actitud reflexiva y constructiva de una crítica frente a los resultados de la obra gráfica, en reconocimiento de los procesos de prefiguración, e interpretación de su concepción.

Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de herramientas y materiales, digitales y técnicas para el desarrollo del proyecto.

Promover y jerarquizar el desarrollo y criterio de representación, apropiados, en la búsqueda de una conformación del lenguaje personal.

Desarrollar y afianzar el conocimiento de las técnicas de grabado, de las nuevas tecnologías, a los fines de implementarlas a favor de los procesos de investigación y búsqueda de soluciones gráficas.

Establecer la investigación con un amplio criterio de selección y experimentación con todos los materiales que puedan enriquecer y favorecer el contenido y la presentación del trabajo final.

Afirmar los criterios de elección sobre las relaciones e implicaciones del sentido de los procesos de investigación para el trabajo final

Reafirmar y concientizar la definición con ecuanimidad, sobre el análisis procesual de la obra a exponerse

Afianzar hábitos disciplinares del taller, que faciliten resultados positivos y adecuados para la convivencia áulica.

Fomentar el espíritu de cooperación y valoración entre los alumnos a través de una participación e integración solidaria, con el objetivo de promover tanto el desarrollo personal, así como el desarrollo de crecimiento colectivo, con sus acuerdos y concordancia.

Objetivos específicos:

Promover el acceso y el empleo de las nuevas tecnologías en función de la elaboración de proyectos en grabado.IV.

Realizar propuestas de carácter original, y conceptualmente jerarquizadas a partir de su concepción, diseño, y presentación del trabajo final.

Responsabilizarse y comprometerse, en la logística que es el desafío del proyecto de investigación en grabado, y todos los pasos de su , procedimientos, estudios previos, análisis de la obra gráfica y su contexto, los medios fundentes, e históricos, inserción contemporánea , lenguaje gráfico, presentación, lecturas y textos de apoyo, producción escrita sobre el trabajo final

Reflexión sobre la situación actual del arte gráfico con acento en la experimentación de la imagen mediante las técnicas múltiples, y en la innovación de la expresión gráfica y su espacio en los tiempos actuales.

Repertorio y oportunidad en la práctica del grabado. Conocimiento y reconocimiento de la esencialidad técnica. Alteración y replanteo de los parámetros ordinarios de percepción y de trabajo en grabado. Ejemplos históricos, alternativas y propuestas.

Los conceptos de extensión y expansión en el arte y en las ciencias humanas.
Instrumentalización de la obra expandida en los ámbitos de la imagen múltiple.

Análisis crítico de los modelos retóricos y operativos posmodernos,

3. CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

Contenidos. Unidades punto de partida

Abrir la obra gráfica al arte contemporáneo: Romper límites: formatos, teorías, técnicas tradicionales, conceptos de autoría, difusión, consumo. Mirar a la sociedad actual, a la industria, a los problemas del arte.

Hacer visible lo invisible.

Grafica Actual y Arte Múltiple. Repensar el concepto de estampa original: grabar, dejar huella.

Mirar a la sociedad actual, a la industria, a los problemas del arte.

Lo múltiple ayer y lo múltiple hoy.

Salir de la endogamia, y de la reducción de miradas del "grabado". Utilizar los puntos fuertes y más actuales de la gráfica (el original múltiple: reproductibilidad, accesibilidad).

Capacitación en lo profesional para el desarrollo individual como creador desde el recorrido de alumno de Grabado, respondiendo con en el conocimiento eficiente de los recursos del grabado, y la creación de la obra con una propuesta grafico personal.

Tomar el mando de sus materiales creativos. Saber lo que necesita por adelantado. Preparar estos materiales y llevarlos a clase,

Anticipar cómo se puede trabajar más allá de las limitaciones de un proyecto tal vez con múltiples soluciones.

Recurrir a su inspiración, la intención y la imaginación para resolver cada problema visual.

Ver sus proyectos se desarrolla como páginas de su carpeta profesional.

Demostrar las etapas de cada tarea: su pensamiento (idea), transición (bocetos / visualización), acción (método de impresión y experimentaciones), solución (múltiples pruebas) y terminación (impresiones final

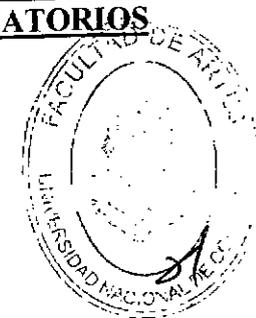
Dominar la capacidad de mirar, estudiar, observar, discutir, y dar una crítica constructiva como alumno y los demás.

Escribir con el fin de organizar sus pensamientos, para perfeccionar su visual lenguaje, e ilustran una valiosa retroalimentación. Al igual que las imágenes, el escrito / hablado / relacionados palabra tiene un cierto poder universal de permanecer con su oyente. Notas tomadas durante la clase

Las críticas ayudan a formular y articular ideas: desde el arte memorable y persuasiva /

Diseño criterios a los juegos de palabras visuales, anécdotas humorísticas y puntos de vista penetrantes. Esto ayuda a que todo el mundo Pueda identificar aún más sus propias fortalezas y tomar sus ideas a un nivel superior

4. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DISCRIMINADA POR NÚCLEOS TEMÁTICOS O UNIDADES. DETALLAR LOS CAPÍTULOS OBLIGATORIOS CUANDO CORRESPONDA.

CONTENIDO

NÚCLEO TEMÁTICO 1

Memoria litográfica / ida y vuelta de la estampa (round trip)

La litografía en piedra, historia procesos técnicos.
Litografía en chapa de cinc.
Litografía en plancha poliéster
La impresión de la imagen litográfica
Técnicas mixtas con la técnica litográfica
Procesos digitales y de intervención en la litografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Belting Hans, Antropología de la Imagen. (Bild Anthropologie), Katz Editores 2007, Buenos Aires Argentina.
d'Arcy Hughes Ann- Vernon-Morris Hebe, La impresión como arte, técnicas tradicionales y contemporánea. Editorial Blume 1998, Barcelona-España.
Dolinko Silvia El grabado una producción híbrida como problema para el relato modernista, crítica cultural 1960-1990, Fundación Osde, 2010 Buenos Aires Argentina.
Irvin W.M. imagen impresa y conocimiento, análisis de la imagen, pos-fotográfica, Gilberto Gilli 1975, Barcelona España
Moro Martínez Juan, Un ensayo sobre el grabado Editorial Crecita 1998 Santander España
Moro Martínez Juan La ilustración como categoría una teoría unificada sobre arte y conocimiento Editorial Trea 2004 Asturias España
Romero Juan Carlos, Fernando Davis Ana Longoni, Romero, Fundación Espigas 2010 Buenos Aires- Argentina.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Ladagga Reinaldo Estética de la emergencia, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo. Editora.2010. Buenos Aires Argentina
Cancelini Néstor, Arte como experiencia, Katz Editores. 2010, Buenos Aires Argentina
Cancelini Néstor, La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia, Katz Editores, 2010, Buenos Aires Argentina.
Danto C. Arthur, Después del fin del arte y el linde con la historia (After the End of Art)/arte Contemporáneo, Editorial Paidós Estética, 2012, Buenos Aires. Argentina

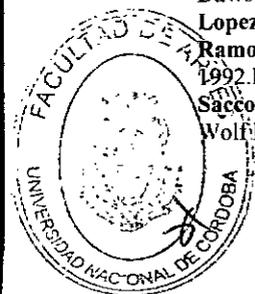
NÚCLEO TEMÁTICO 2

SERIGRAFÍA / EL GRABADO EN LA POSPRODUCCIÓN

Definición sobre la posproducción
La impresión de la imagen serigrafiada
Procedimientos alternativos con tintas no tóxicas
La serigrafía procedimientos con la matriz fotográfica
Impresiones serigráficas en diversos soportes materiales
Procedimientos para el estarcido directo en serigrafía
El proceso de la serigrafía el estarcido recortado
Procesos alternativos de la serigrafía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Bourriaud Nicolás, Posproducción, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora.2009. Buenos Aires Argentina
Dawson John, Guía Completa de Grabado e impresión técnicas y materiales H Blume ediciones 1981 España,
Lopez Anaya, Matilde Marín incisiones y fragmentos., Fernando Arce Ediciones, Santiago de Chile.
Ramos Guadix Juan Carlos, Técnicas Aditivas en el Grabado Contemporáneo. Granada: Universidad de Granada, 1992. España
Sacco Graciela, Escrituras solares, edición del autor Rosario 1994, Santa Fe Argentina
Wolf Lieser Arte Digital nuevos caminos en el Arte, Editorial H.F. Ullmann 2010. España

PAGINAS WEB

Grupo Grabas, [www.grupofundacionesde./](http://www.grupofundacionesde/)

Porter Liliana lilianaporter.com.homepage.

Rusha Edward, serigrafías estofados de la serie News, Mews, Pcws, Brews, Stws, & Dues 1970

Rusha Edward, artistauniversenlosangeles.institucional.us.es/revistas/arte/18/43diez%20cabrera.pdf

Sanjurjo Daniel, taller popular de serigrafía, www.centrocultural/coop/blog/ideas visuales

Warhol Andy Museum Descargue la actividad - www.warhol.org/sp/pdf/aract_icons.pdf

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Bourriaud Nicolás, Radicante (Radicant) los sentidos/artes visuales. Adriana Hidalgo Editora.2009. Buenos Aires Argentina

Bourriaud Nicolás, Estética relacional los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora.2006-2008. Buenos Aires Argentina.

BENJAMIN, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en Discursos interrumpidos. Madrid: Taurus, 1973.

Duncan, Ronald J. La antropología del grabado latinoamericano, Revista imagen (San Juan, Puerto Rico), vol. N 2 1979. Puerto Rico

Morgan C. Robert. El Artista en el siglo XXI, La era de la Globalización, Editorial Eduntref, Editorial de la Universidad Nacional tres de Febrero, 2012, Buenos Aires Argentina.

NÚCLEO TEMÁTICO 3

LA FOTOGRAFÍA CONSTITUCIÓN Y DESCONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN.

Antropología de la imagen fotográfica como herramienta artística.

Composiciones con plotter de impresión.

Transferencias y fotomontajes de imágenes con métodos digitales

Transferencias fotografía analógica y digital a objetos.

Método Palimpsesto fotográfico

Inclusión del dibujo solarizado con la fotografía.

Laboratorio de técnicas antiguas fotografía Estenopeica, Cianotipia Goma bicromatada, Papel salado.

Proyecciones tecno audiovisuales procedimientos de la imagen digital.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Antonioni Marcos, Minniti, Gómez Francisco, Lungarella Gabriele, Bendandi Lucas, Fotografía Experimental, manual de técnicas y procesos alternativos Editorial Blume, 2014 China.

Burgin Víctor, Ensayos. Rustica Gilberto Gilli.2004 España.

Colección de fotógrafos argentinos, www.fotografosargentinos.com/

Fox Ana, Caruana Natasha, Tras la imagen, investigación y práctica en fotografía. Rustica Gilberto Gilli.2010 España.

Res, www.res.h.com.ar/esp/bio.php?idioma=1

Stern Greta, los sueños 1948-1951, Fotomontaje de Greta Stern, Editorial Fundación Ceppia 2012, Buenos Aires. Argentina

López Marcos www.marcoslopez.com/bio.php

López Marcos, Marcos López, Editorial La Fabrica 2011, Buenos Aires. Argentina.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Boltanski Christian, Grenier Catherine, La vida posible de un artista., Ediciones de la Flor SRL, 2011, Buenos Aires Argentina.

Daw Ades, Fotomontaje. Rustica Gilberto Gilli.2002 España.

Smith Patty, Éramos unos niños. Editorial Lumen, 2010, Buenos Aires Argentina.,

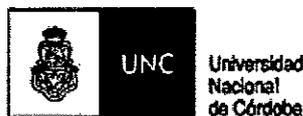
Steimberg Oscar, Traversa Oscar, Soto María El volver de las Imágenes, mirar, guardar, perder La crujía Ediciones 2008, Buenos Aires Argentina.

Freeman Michael El ojo del fotógrafo Editorial Blume, 2007 .China

Foncuberta Joan Estética Fotográfica una selección de textos Editorial Gilberto Gilli.2010.Spain Foncuberta Joan El beso de Judas, Rustica Editorial Gilberto Gilli.2011 España.

Foncuberta Joan La cámara de Pandora, Rustica Editorial Gilberto Gilli.2010 España.

López Marcos la pizarra de Simeone, Editorial Primebox 2015, Buenos Aires
Yeregui Mariela, Taxonomía de formato de pantalla en la era digital, de formatos de pantalla en la era digital. Editorial Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2012, Barcelona, España
Lipovsky, Gilles, Serroy Jane, La pantalla Global, sociología de la cultura, Editorial Anagrama, Edición 2009, Buenos Aires Argentina.

NÚCLEO TEMÁTICO 4 TRES RENOVADAS TÉCNICAS LA HELIOGRAFÍA, EL FOTOGRAFADO, Y LA FOTOTIPIA

La heliografía rescates contemporáneos

Conceptos reflexivos procedimientos y aplicación artística de la heliografía, el fotografado y la fototipia.

El fotografado hoy inserción artística métodos.

Rescate de la fototipia, procesos de laboratorio.

Experiencias y exploración en el campo grafico con cada una de estas técnicas.

Procedimientos de apropiación e intervención.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Sougez, Marie-Loup Historia de la fotografía. Editorial Cátedra. (1994). p. 307, España.
Sacco Graciela, Escrituras solares, Editora Rosario 1994, Santa Fe, Argentina
Freeman Michael El ojo del fotógrafo Editorial Blume, 2007. China
Zamora Águila, Fernando, Hacia un Universo de las imágenes técnicas, Editorial UNAM 2008
Zamora Águila, Fernando Filosofía de la Imagen, Lenguaje, imagen y representación, Editorial Colección Espiral.2010, UNAM México.
Focillon Henri. La vida de las formas seguida del elogio de la mano, UNAM, 2010, Mexico.

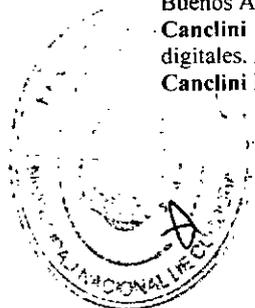
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Castellanos, P. Diccionario histórico de la fotografía. Madrid: Ediciones Istmo. p. 48. (1999). España
Sougez, Marie-Loup Diccionario Historia de la fotografía. Editorial Cátedra. p.89 (2003) España
López Modéjar, P. Historia de la fotografía en España (4ª edición). Barcelona: Lunwerg editores. P. 293. (1999). España
Taylor, Roger. Impressed by Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840-1860
Patricia Carrillo Medrano, Gale Lynn Glynn Fotografía. Manual de procesos alternativos, editorial UNAM México.
Gale Ann, Lynn Glynn, Fotografía digital, Editorial UNAM, México
Gale Ann, Lynn Glynn. Manual de procesos alternativos. coordinación Colección Manuales UNAM 2007. Mexico.
Gale Ann, Lynn Glynn, Corinna Rodrigo, Rosales Arturo, Manual básico de blanco y negro. Colección Manuales UNAM 2007 México.
Rodríguez Hugo, Imagen Digital conceptos básicos Editorial bit & pixel, 2008, España
Web: www.hugorodriguez.com/libros/libro_1-imagen_digital.htm

5. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA.

Bibliografía Ampliatoria 1.

Belting Hans, Antropología de la Imagen, (Bild Anthropologie), Katz Editores 2007, Buenos Aires Argentina.
Bourriaud Nicolás, Radicante (Radicant) los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2009. Buenos Aires Argentina
Bourriaud Nicolás, Posproducción, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2009. Buenos Aires Argentina
Bourriaud Nicolás, Estética relacional los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2006-2008. Buenos Aires Argentina.
Bourdieu Pierre, El sentido social del gusto, elementos para una sociología de la Cultura, Siglo veintiuno Editora. 2010, Buenos Aires Argentina
Canclini Néstor, Garcia Néstor, Cruces Francisco, Urteaga Castro Pozo Maritza, Jóvenes. Culturas urbanas y redes digitales. Editorial Ariel y Fundación Telefónica, 2012, Buenos Aires Argentina
Canclini Néstor, Arte como experiencia, Katz Editores, 2010, Buenos Aires Argentina

- Canclini Néstor**, La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia, Katz Editores, 2010, Buenos Aires Argentina.
- Danto C. Arthur**, Después del fin del arte y el linde con la historia (After the End of Art)/arte contemporáneo, Editorial Paidós Estética, 2012, Buenos Aires. Argentina
- Danto C. Arthur**, Que es el arte, Editorial Paidós Estética 2012, Buenos Aires. Argentina
- Dolinko Silvia**, Arte Plural, el grabado entre la tradición y la experimentación 1955-1973, Edhasa Editora, 2012, Buenos Aires Argentina.
- Freeman Michael** El ojo del fotógrafo Editorial Blume, 2007. China
- Foncuberta Joan** Estética Fotográfica una selección de textos Editorial Gilberto Gilli. 2010. Spain **Foncuberta Joan** El beso de Judas, Rustica Editorial Gilberto Gilli. 2011 España.
- Foncuberta Joan** La cámara de Pandora, Rustica Editorial Gilberto Gilli. 2010 España.
- López Marcos** la pizarra de Simeone, Editorial Primebox 2015, Buenos Aires
- Yeregui Mariela**, Taxonomía de formato de pantalla en la era digital, de formatos de pantalla en la era digital, Editorial Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2012, Barcelona, España
- Joly Martine** Introducción al Análisis de la Imagen, biblioteca la mirada, La marca Editora 2012, Buenos Aires Argentina.
- Joly Martine** La Imagen fija, biblioteca la mirada, La marca Editora 2012, Buenos Aires Argentina.
- Ladagga Reinaldo** Estética de la emergencia, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2010. Buenos Aires Argentina
- Ladagga Reinaldo**, Estética de Laboratorio, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2009. Buenos Aires Argentina
- Morgan C. Robert**. El Artista en el siglo XXI, La era de la Globalización, Editorial Eduntref, Editorial de la Universidad Nacional tres de Febrero, 2012, Buenos Aires Argentina.
- Sotang Susan**, sobre la fotografía (on photography). Editorial Random house Mondadori. 2012. Buenos. Aires, Argentina.
- Smith Patty**, Éramos unos niños, Editorial Lumen, 2010, Buenos Aires Argentina
- Steimberg Oscar, Traversa Oscar, Soto Marita**, El volver de las imágenes, mirar, guardar, perder, La crujiará Ediciones 2008, Buenos Aires Argentina.
- Triqueli Ximena - Vidal Elizabeth - Savoni Sandra - Llarido Corina - Servent-Pedro Lopez Seco Celina - Abratte Laura - de Gracia Esteban - Havelka Alejandra**, Nuevos tiempos .Nuevos Géneros. formas del lenguaje audiovisual en la contemporaneidad, Ferreyra Editor, Secretaria de Ciencias Técnicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 2010, Córdoba. Argentina
- Watts Alan**, La vida como juego, editorial Kairos .S. A, 2005, Barcelona. España

Bibliografía ampliatoria 2.

- 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.
- Castellanos, P.** Diccionario histórico de la fotografía. Madrid: Ediciones Istmo. p. 48. (1999). España
- 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
- Focillon Henri**, La vida de las formas seguida del elogio de la mano, UNAM, 2010, México.
- Freeman Michael** El ojo del fotógrafo Editorial Blume, 2007. China
- Gale Ann, Lynn Glynn, Corinna Rodrigo, Rosales Arturo**, Manual básico de blanco y negro, Colección Manuales 2007
- Gale Ann, Lynn Glynn**, Fotografía digital, Editorial UNAM. Buenos Aires. Argentina
- Gale Ann, Lynn Glynn**. Manual de procesos alternativos. coordinación Colección Manuales UNAM 2007.
- Gutnisky, Gabriel**, Impeccable-implacable. Marcas de la contemporaneidad en el arte, Córdoba. Brujas, 2006.
- Patricia Carrillo Medrano, Gale Lynn Glynn** Fotografía. Manual de procesos alternativos, editorial UNAM Buenos Aires. Argentina
- Ranciére, Jacques**, El malestar en la estética, Buenos. Aires., Capital Intelectual, 2011.
- Rodríguez Hugo**, Imagen Digital conceptos básicos Editorial Macondo 2008, España
- Sacco Graciela**, Escrituras solares, Editora Rosario 1994, Santa Fe. Argentina
- Sougez, Marie-Loup** Historia de la fotografía. Editorial Cátedra. (1994). p. 307, España.
- Smith Patty**, Éramos unos niños, Editorial Lumen, 2010, Buenos Aires Argentina
- Stern Greta**, los sueños 1948-1951, Fotomontaje de Greta Stern, Editorial Fundación Ceppia 2012, Buenos Aires. Argentina
- Taylor, Roger**, Impressed by Light: British Photographs from Paper Negatives. 1840-1860 Uk
- Lipovesky, Gilles, Serroy Jane**, La pantalla Global, sociología de la cultura, Editorial Anagrama, Edición 2009, Buenos Aires Argentina.
- López Modéjar, P.** Historia de la fotografía en España (4ª edición). Barcelona: Lunwerg editores. p. 293. . (1999). España
- Verlichak, Victoria**; El ojo del que mira. Artistas de los noventa, Fundación Proa, 1998. Buenos Aires
- Zamora Águila, Fernando**, Hacia un Universo de las imágenes técnicas, Editorial UNAM

6. 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).

METODOLOGÍA

Se establecerán encuentros participativos con todo el curso, para compartir las propuestas expositivas de los alumnos, y de forma tal que todos ejerciten las ponencias reflexivas, en debates abiertos de las producciones expuestas, y con esa dinámica, hacer un seguimiento concienzudo de los procesos en progresión, en función de resolver y esclarecer, las dificultades, a los fines de promover, y estimular, las búsquedas que cada uno de los alumnos propician para su presentación, en estos encuentros expositivos dentro de la clase, se establecerá un cronograma de seguimiento personalizado, durante la producción, argumentos teóricos reflexivos, los objetivos de la presentación, lecturas de las propuestas, material y textos sugeridos que sirvan como nexos para ampliar y enriquecer los proyectos, resolviendo etapas de los proyectos personales, teniendo en cuenta los medios, los tiempos determinados de desarrollo, y los modos de inserción en el contexto, que cada uno libremente elegirá como camino, acompañando y aconsejando cada uno de estos pasos.

Durante el año se invitara a artistas y especialistas, en algunas de las temáticas que se plantean en el programa de Grabado IV, para que expongan sus experiencias con los alumnos, esta modalidad posibilitara y propiciara, interrelacionarse compartiendo experiencias y desarrollos con aquellos que están en una etapa más profesionalizada en el arte,

7. EVALUACIÓN:

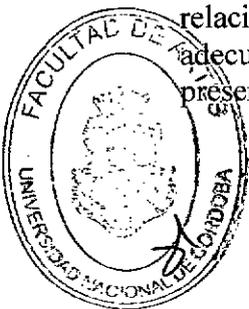
Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

Los criterios de evaluación aplicables a la Entrega y su Presentación: Originalidad y nivel de complejidad de la propuesta, desarrollo de las competencias que se plantearon en relación al trabajo técnico. Se organizara en función de una puesta en presentación, de Pre-tesis, o Trabajo Final.

El control de los procedimientos desarrollados en cada una de las técnicas. Aplicación de las pautas de trabajo indicadas y justificación de sus variables.

La adecuación de la propuesta de imagen al procedimiento técnico combinado, una cuidada corrección técnica de las estampaciones (limpieza, registros, presentación de los trabajos), demostrar la capacidad para el desarrollo experimental, a través de los procesos, aprendidos en clase.

Convicción y coherencia en función, de un creciente incentivo por el interés del trabajo en relación con la realidad artística contemporánea, poner de manifiesto una clara y concisa adecuación de las propuestas al lenguaje de cada procedimiento, se tendrá en cuenta la presentación, y sus modos, la elección de la propuesta teórica- conceptual y su redacción, que

tendrá como requisitos la especificidad, correcta y una defensa rigurosa en los argumentos de la presentación, con la debida justificación del tema.

8. 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). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la **PROMOCIÓN**. 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 prever recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. Y como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos,

ALUMNOS REGULARES

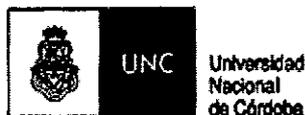
Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la **CONDICIÓN DE ALUMNO REGULAR**, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que será presentación de trabajos de producción plástica y proyecto escrito. Son alumnos REGULARES 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

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 produce y desarrolla un mínimo de mas de 10 grabados o impresiones, o procesos gráficos realizado por técnicas que se propone en el programa de Grabado IV, debidamente presentadas, con el proceso progresivo y las exigencias técnicas que se efectúa durante el cursado). Estas deberán presentarse acompañadas, en un documento escrito en la que se manifiesten, claramente la propuesta que se adjuntará a la exhibición como así también la fundamentación de la misma, con todas aquellas variables que configuran la obra y su puesta en tensión con aspectos constitutivos del arte contemporáneo, en esta presentación 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, **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 (grabadocuatrounc@yahoo.com.ar)**

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.

Como propuesta en el programa de la **asignatura GRABADO IV**, y acorde a la evolución de el tiempo en el que vivimos es indispensable destacar que el **Grabado no tóxico**, ya está instalado en las principales Universidades Escuelas y 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.

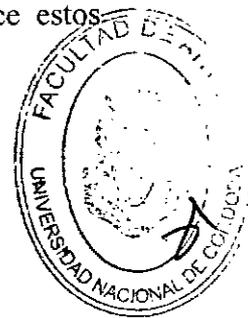
Normas de seguridad e higiene

La **asignatura de GRABADO IV**, que en un porcentaje del cincuenta por ciento es 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, en acuerdos con la Cátedra de Grabado de la Facultad de Artes UNC hemos elaborado una serie de medidas precautorias tales como el uso, de equipamiento obligatorio.

- Máscara con pastillas protectoras de vapores tóxicos de los químicos. 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, químicos y tintas.

Es imprescindible tener conciencia que las actividades del taller, que 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

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, ascensores, 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)

EN EL PRIMER CUTRIMESTRE UNIDAD 1 - 2 CON TRABAJOS PRACTICOS Y EVALUACION.
EN EL SEGUNDO CUTRIMESTRE UNIDAD 3 - 4 CON TRABAJOS PRACTICOS Y EVALUACION.
PROPUESTA DE EXPOSICION Y EVALUACION DE LOS ALUMNOS DE LA CATEDRA
FINALIZADO LOS DOS CUATRIMESTRE.

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

13
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 166/2016

Recibido
Prof. Cecilia María Luque
Directora Disciplinar
Dpto. de Artes Visuales
Facultad de Artes (UNC)

Departamento de Artes Visuales
Córdoba, 9 de mayo de 2016

En el día de la fecha se recibe el programa de
Grabado IV, Plan 1985 -

Pase a Secretarías Académicas con opinión favorable
para ser agregado al expediente por el que se tramita
la aprobación del resto de los Programas Anuales y
del 1º cuatrimestre 2016 -

Prof. Cecilia Maria Luque
Directora Disciplinar
Dpto. de Artes Visuales
Facultad de Artes (UNC)

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES

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

Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: DISEÑO E INTERRELACIÓN DE LAS ARTES

Año curricular: 5º año

Equipo Docente:

--- Profesores:

Prof. Titular: CARINA CAGNOLO

Prof. Asistente: JUAN DER HAIRABEDIAN

--- Adscripta:

FLORENCIA MAGARIL

Distribución Horaria

Turno tarde: Viernes de 14 a 17 – clases / de 12.30 a 14 hs ---

1. Fundamentación / Enfoque / presentación

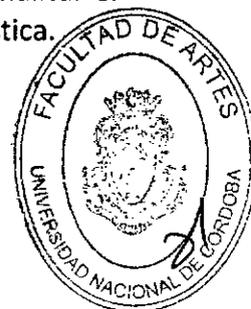
La producción del arte encuentra, en los contenidos curriculares de las distintas carreras del Departamento de Artes visuales de la Facultad de Artes de la UNC, un amplio desarrollo a lo largo de los 5 años de cursado del estudiante. Desde los talleres disciplinares se propone, mediante el abordaje de los 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 en relación a la problemática artística, desde diferentes paradigmas.

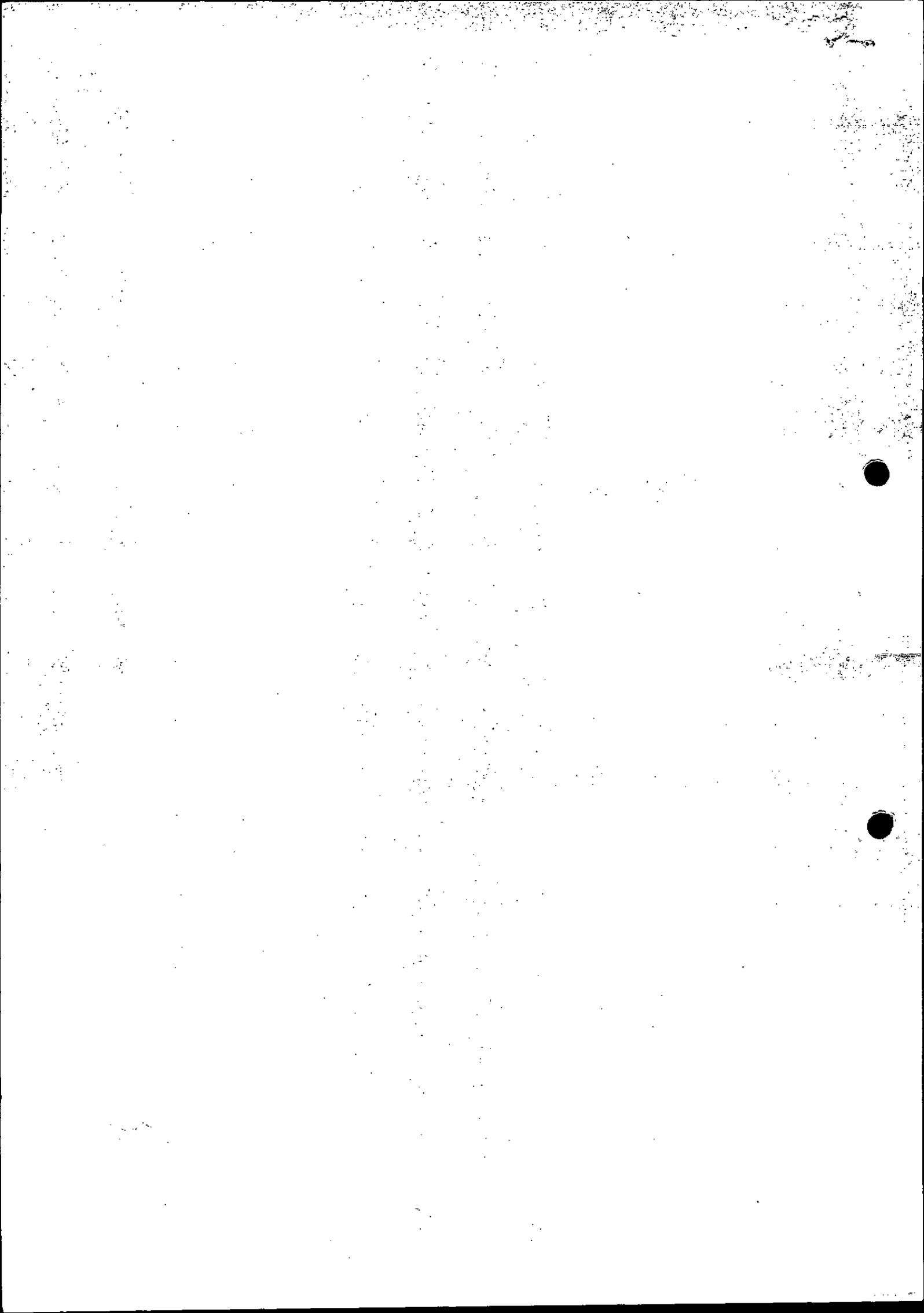
En este marco, consideramos pertinente que la materia *Diseño e Interrelación de las artes* se presente como un acercamiento metodológico a la producción de conocimiento transversal, vinculando la práctica y el saber disciplinar de los talleres y la investigación y conocimiento teóricos de las materias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

El impulso de esta transversalidad articula tres ejes: *la investigación, la práctica curatorial y la práctica de la crítica*. Estos tipos de prácticas están 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.

La figura del curador, como activo productor de discurso ---crítico a veces, afirmativo, otras-- en el sistema del arte, cobra importancia desde los años '80 del siglo XX. Su creciente protagonismo se atribuye a la falta de certezas teóricas en el Arte Contemporáneo. En su apogeo, en los años '90, se constituyó muchas veces en una figura tendiente a banalizar el arte contemporáneo, fomentando la dimensión de espectáculo de la recepción artística.

¹ Necesarios muchas veces para la comunicación e interacción en los espacios de recepción del arte.

investigación teórica, la producción de crítica, hasta la práctica curatorial. Sin embargo, aunque incipiente, la presencia de la academia en los circuitos de comunicación, recepción y pensamiento del y sobre el arte son, a nuestro criterio, 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 las tareas que a esta implica como el diseño de montaje expositivo, el diseño de piezas impresas, la formulación de hipótesis críticas, la escritura de textos, el desarrollo pedagógico en torno a la exposición, 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 de contexto local. La academia, precisamente desde la Facultad de Artes, podría reflexionar desde múltiples posiciones, sobre estos aspectos de nuestro campo.

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.

Nuestra visión de la materia propone una descentralización de la reflexión sobre la producción individual y sus modos estratégicos de conseguir algún tipo de "éxito" en el sistema del arte.

Sin desconocer los contenidos mínimos³ propuestos en el Plan de Estudios 1985, aun vigente, consideramos aquí la pertinencia de partir de un diagnóstico del estado del campo del arte en nuestro contexto actual. Nuestro enfoque curricular presenta un viraje desde la centralidad dada hasta ahora a la producción individual, 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 del conocimiento transversal, tal como lo expusimos hasta aquí. Este conocimiento atraviesa el estudio metodológico de las problemáticas del campo de las artes visuales hacia la producción de discurso, interpretación

³ Entre los contenidos mínimos tenemos los siguientes temas: "El objeto plástico semi-autónomo, eventual o temporario, su ubicación, ambientación, relación plástica con el entorno arquitectónico o incluyente natural, su iluminación, etc.

El producto gráfico y su vinculación con el espacio arquitectónico y el entorno urbano.

Exposiciones plásticas, tradición e innovaciones." Consideramos que pensar los aspectos museográficos es trabajar en términos de diseños que implementen tipos de comunicación entre espacio y producción artística - ya no podríamos hablar sólo de 'objeto plástico'. Por otro lado, los espacios de recepción tienen sus misiones y objetivos y a través de estos el mismo debería plantear su relación con el medio ambiente, físico y social. De ninguna manera podríamos detenernos en una posición específica del diseño desde el punto de vista estético y material, si un horizonte más amplio y de mayor densidad conceptual, hacia un pensamiento más integral de la problemática. Nuestra propuesta incluye la posibilidad de trabajar sobre espacios expositivos alternativos, en relación directa con lo urbano, desde el *sites specifics* o la investigación sobre arte callejero, o sobre arquitectura y paisaje, sólo por incluir algunos ejemplos.

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 el pensamiento crítico 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 el espacio 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.⁴
3. Interprete y proyecte la esfera de acción –discurso, sentido, propedéutica, crítica- que dicha producción genera.

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 dónde las poéticas circulan y son valoradas.
b. Estudie los tipos de espacios expositivos, las condiciones de institucionalización de las obras y su proyección 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.** A partir de un trabajo de campo, proponga un punto de partida heurístico 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. Los objetos de estudio, insertos en el campo del arte, podrán ser contemporáneos o históricos, considerando todo tipo de prácticas y producciones (patrimonios de museos, colecciones privadas, arte contemporáneo en todos sus géneros y lenguajes) [*conocimiento transversal / interrelación con investigaciones sobre patrimonios en museos, conservación, etc.; con áreas de colección en Museos; archivos⁵, etc.*].
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*].

⁴ Como un tercer lugar de acceso al conocimiento, desde donde mirar a la vez la práctica artística y la producción teórica.

⁵ Nos referimos aquí a archivos patrimoniales del Estado tanto como a archivos particulares, privados o pertenecientes a colecciones de espacios de gestión independiente.

- c. Produzca 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. Desarrolle un *guión curatorial* como producción de conocimiento transversal, a partir del corpus estudiado.
- e. Realice 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. Ensaye 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. Diseñe proyectos pedagógicos en relación a la exposición [*conocimiento transversal / interrelación con teorías y prácticas de carreras pedagógicas y profesorado en Artes Plásticas, Dpto. Artes Visuales.*]
- b. Diseñe otras acciones culturales (generación de discurso a partir del conocimiento producido en el proyecto curatorial) [*conocimiento transversal / interrelación con gestión y acción cultural*]
- c. Desarrolle discurso crítico a partir de la exposición y elabore estrategias de publicación. [*conocimiento transversal / interrelación materias teóricas*]

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

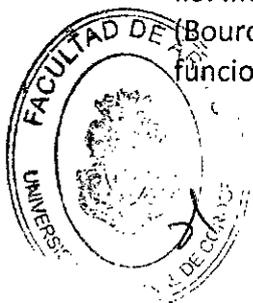
Los contenidos de la materia se organizarán bajo la siguiente estructura:

Unidad I:

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

Contenidos:

- I.1. Definición de poética. Inscripción sociológica de las poéticas en el campo; relaciones diacrónicas y sincrónicas de las mismas en un contexto cultural determinado.
- I.2. Revisión de paradigmas sociológicos aplicados a la recepción y el discurso sobre el arte, con el horizonte de la práctica curatorial presente. Problematización 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.

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 (*sites specifics*), 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. Gestión, curaduría y educación en museos.

II.1. Introducción a la historia de la curaduría en relación con el museo. Paradigmas museológicos. Del gabinete de curiosidades a la "museología crítica".

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 pedagogía. 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.

II.5. ¿Qué funciones tiene el curador dentro del museo? Diferencias entre curaduría en museos y curaduría independiente.

Unidad III:

Práctica curatorial, diseño de exposición y crítica.

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, marcos teóricos, escritura científica 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 pedagógicos 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 specífics – 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.

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

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]

Foster, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo.* Madrid: Akal, 2001. (1996)

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

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]

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.

Hernández Hernández, Francisca. *Manual de Museología.* Ed. Síntesis. Madrid, 1998.

Huysen, 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.

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 (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.

Ribalta, Jorge. *El espacio discursivo de la exposición.* S/d.

Roca, José. *Curar el museo.* Texto web: Archivo X, 1997.

---- *Curaduría crítica.* Ponencia. s/d.

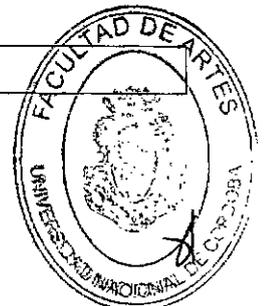
Obrist, Hans Ulrich. *Breve historia del comisariado.* Ed. Exit. Madrid, 2009.

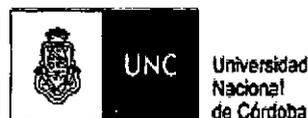
O'Doherty, Brian. *Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo.* Murcia: Centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo, 2011.

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:

Àlderoqui, Silvia & Constanza Pedersoli. *La Educación en los Museos. De los objetos a los visitantes.* Buenos Aires: Paidós, 2011.

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)

Fernández Vega, José. *Lo contrario de la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual.* Buenos Aires: Prometo, 2009.

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.

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

Heinich, Nathalie. *La Sociología del arte.* Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 2004 [2001]

Hernández Hernández, Francisca. *El Museo como espacio de comunicación.* Trea. Gijón, 1998.

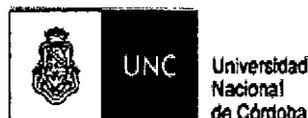
Herrera, María José (ed.). *Exposiciones de Arte Argentino. 1956-2006.* AAMNBA. Buenos Aires, 2009.

----- *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.

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, a cargo de la docente titular, 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.

6.2. Módulo práctico:

Dada la extensión de los contenidos, la complejidad de los trabajos prácticos solicitados, y la necesaria interrelación disciplinaria, estos serán realizados de manera grupal, salvo en casos que se especifique. El cursado y la aprobación de la materia implicarán el desarrollo de los siguientes trabajos prácticos y parciales.

Unidad I:

Trabajo Práctico N°1.

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

Trabajo grupal: de 3 a 5 estudiantes.

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.

Etapas N°1: Durante la primera clase, se solicitará a los estudiantes que seleccionen casos de poéticas específicas, que consideren de su interés. Podrá ser la producción visual (o parte de la misma) de uno o de un conjunto de artistas.⁶ A partir del análisis de estas 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 del módulo teórico, el equipo de trabajo estará en condiciones de ampliar la órbita de sus intereses sobre el contexto del arte contemporáneo en Córdoba. El grupo podrá continuar con los casos seleccionados en esta primera etapa, o trabajar sobre otro corpus. Este 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

⁶ Tanto la noción de *poética* como la de artista deberán entenderse en un sentido amplio, incluyendo todo tipo de práctica y de producción contemporánea, individual y colaborativa.

arte de Córdoba; la problematización sobre tipos de lenguajes artísticos; sobre las relaciones sincrónicas de las poéticas en el contexto; 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.
- Hermenéutica –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 tema investigado. Este trabajo será considerado el primer paso en el proceso de desarrollo del proyecto curatorial.
- Anexo, que incluirá el material de trabajo de campo (entrevistas, registro fotográfico, filmico, audio, etc., planos, imágenes, gráficos...)

parcial 1: De carácter grupal.

- Tras la elaboración del trabajo de investigación y, habiendo conocido y realizado conclusiones –aunque parciales aún- de aspectos particulares del corpus, los grupos redactarán un primer guion curatorial que será parte del proyecto curatorial (TP|2).
- Este *ensayo* será considerado el primer parcial de la materia y culminará el proceso de evaluación del primer cuatrimestre.
- Se presentará en una página A4.

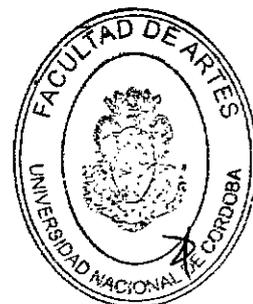
Unidad II y III:

Trabajo Práctico Nº2

Tiempo de desarrollo: Segundo cuatrimestre.

Trabajo grupal: 3 a 5 estudiantes. 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

A partir del trabajo de investigación y del avance en el guion curatorial realizados en la unidad I, el equipo desarrollará el proyecto curatorial (cuyo resultado será una exposición⁷ como *plataforma de investigación* [Pastor Mellado]), que problematice aspectos del corpus analizado y los haga públicos. 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) Revisión del *guion curatorial* ya presentado.
- 2) Redactar los textos necesarios para la comunicación a posibles receptores (públicos): 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).
- 6) Planificar acciones culturales en relación a la exposición: proyecto pedagógico (con asesorías específicas); visitas guiadas, etc.

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

- Documento digital en formato PDF con: Guion 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. 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.

Nota: La cátedra gestionará espacios de exposición para realizar las prácticas curatoriales, pedagógicas y críticas. No obstante, se consideran las mismas desde una dimensión ensayística, donde el proceso puede ser desarrollado a nivel de maqueta, en caso de no existir la posibilidad de trabajo en el espacio dispuesto para tales fines.

⁷ *Exposición* se comprenderá en el sentido de *publicación* (hacer público un relato curatorial; construir un espacio de recepción).

parcial 2. De carácter grupal.

- 7) Desarrollar un escrito crítico sobre las prácticas curatoriales realizadas como trabajos prácticos por otros grupos, a los fines de una hipotética publicación.

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 profile 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.

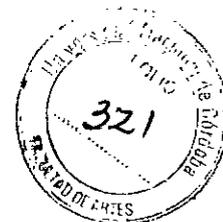
7. Evaluación:

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:

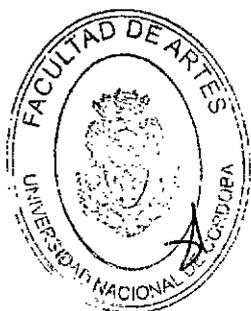
Se evaluará puntualmente:

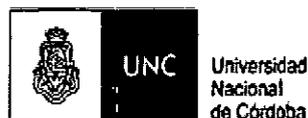
- a) La pertinencia en la formulación de entrevistas y herramientas del trabajo de campo.
- b) La pertinencia en la elección y recorte del tema y la formulación de un corpus de trabajo.
- c) El desarrollo metodológico en relación al tema.
- d) La capacidad para interpretar hermenéuticamente el corpus y elaborar textos conceptuales.
- e) La estructura, normativa y redacción del texto resultante de la investigación.
- f) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.

Unidad II y III:

Se evaluará puntualmente:

- 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: visitas guiadas, material didáctico, etc. (mediante la interrelación con materias de Educación y pedagógicas del profesorado).
- 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 pedagógica, tales como: visitas guiadas, material didáctico, etc. (mediante la interrelación con materias de Educación y pedagógicas del profesorado).
- h) La dinámica del grupo para elaborar acciones culturales tales como: conversaciones con artistas, con público, con expertos, etc.

- 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:

- 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 **trabajos prácticos y parciales**, aprobados con **6** o más, cuyo promedio final sea una nota de **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 **trabajos prácticos y parciales** entregados y aprobados con nota de **4 a 6** puntos, cuyo promedio general no llegue al **7**.
- Se destinarán fechas de recuperatorios para las dos evaluaciones parciales.

CONDICIÓN DE LIBRES:

- Presentar el **100%** de los **trabajos prácticos y ensayos escritos**, en las fechas de examen. El estudiante deberá enviar los trabajos que requieren tiempo de lectura y visualización con una semana de anticipación a carinacagnolo@gmail.com / juanderxl@gmail.com

Día y horarios de cursado:

Viernes de 14 hs a 17 hs.

Consultas: Viernes 12.30 hs.

Se podrán planificar otros días y horarios especiales para actividades prácticas o teóricas dentro o fuera del ámbito de la Facultad de Artes.

10. CRONOGRAMA TENTATIVO:

Nota: Este cronograma podrá sufrir modificaciones. Los cambios de fechas y orden de las actividades serán anunciadas con anticipación.

Unidad/etapa	Fecha	Contenidos	Prácticas
Unidad I	18.03.16	Presentación, objetivos de la materia.	Armado de grupos de trabajo. Pedido de caso para análisis posterior.
	25.03.16	Feriado	
	01.04.16	Aspectos poéticos. Teoría en relación a los casos provistos por los estudiantes. Lecturas. Definición de poética. Aspectos inherentes a las mismas.	Análisis de los casos provistos por los estudiantes en relación al contenido teórico. Propuestas del Trabajo práctico Nº1. Ampliación de la órbita de intereses formulados por los distintos equipos. Extensión de los conceptos/poéticas propuestos.
	08.04.16	Dimensiones sincrónicas y diacrónicas de los casos. Cambios en los paradigmas de la recepción. Definiciones de arte contemporáneo.	Análisis de los casos provistos por los estudiantes en relación al contenido teórico. Tratamiento interpretativo del corpus de trabajo.
	15.04.16	Aspectos sociológicos. Teoría en relación a los casos provistos por los estudiantes. Lecturas. Definición de /campo/ /habitus/ /emergente/ /formación alternativa/	Análisis de los avances del TP1
Unidad II	22.04.16	Análisis del campo de las artes visuales locales mediante casos específicos. Casos de práctica curatorial.	Análisis de los avances del TP1
	29.04.16	Curaduría. Definición. Conceptos básicos. ¿Qué hace un curador?	
	06.05.16	Introducción a la museología. Paradigmas museológicos.	
	13.05.16	Historia de la curaduría en relación al museo (dentro y	Narrativas curatoriales

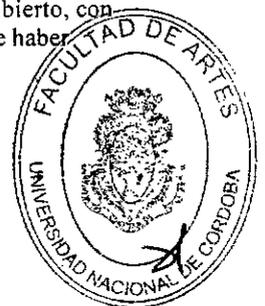
		fuera de él). Ejemplos de curaduría.		
	20.05.16	Giro pedagógico. Arte contemporáneo y educación.		
	27.05.16	Exámenes		
Unidad III	03.06.16	Presentación TP1		
	10.06.16			
	17.06.16	Visita MEC. Análisis del organigrama. Área colección / área educación / área producción.		
	24.06.16	Parcial 1		
	01.07.16	Análisis guiones curatoriales / consigna TPNº2.		
	29.07.16	Manifiestos curatoriales en el arte contemporáneo.		
	05.08.16	Elementos de la curaduría. Tipos de guiones.		
	12.08.16	Diseño de montaje.	Práctica en laboratorio informático: elaboración de diseños de montaje.	
	19.08.16	Tratamiento escritural. Ejemplos	Análisis de avances TP2	
	26.08.16	Práctica en laboratorio informático: elaboración de diseños de montaje.		
	02.09.16			
	09.09.16			
	16.09.16	Clases sobre crítica. Tipos de textos. Análisis de ejemplos.	Ensayo de escritura.	
	23.09.16			
30.09.16	Organización y consultas para el LPCC			
	07.10.16	Laboratorio Práctica Curatorial y crítica (LPCC) - Sala de Artes visuales del Cepia ⁸		
	14.10.16			
	21.10.16			
	28.10.16			
	04.11.16	Análisis de textos críticos sobre las prácticas curatoriales realizadas		
	11.11.16	Cierre de libretas / Recuperatorios		

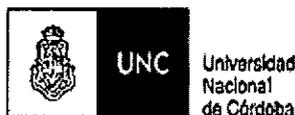
⁸ En el momento de elaboración de este programa, se aplica el proyecto de Laboratorio de Práctica Curatorial y Crítica (LPCC), desarrollado para la materia Diseño e Interrelación de las Artes, a la convocatoria CepiAbierto, con la finalidad de solicitar el espacio de trabajo. Los resultados de la misma se publicarán tiempo después de haber presentado este programa. Por lo tanto, esta planificación es estimativa

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016

18

HCD
Elic. Valentina Carb
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Pintura, Escultura y Grabado Plan 1985 – Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: ARTE ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

Año Curricular: 5º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Ma. Dolores Moyano.

Prof. Asistente: Mgter. Mónica E. Jacobo

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Melania Farías. yasfarias@outlook.com

Adscriptos: Prof. adscripta Natalia Estarellas

Distribución Horaria Martes de 11.30 a 14.30. Atención presencial, martes después de la clase, de 14.30 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 11.30 a 14.30.

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 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.

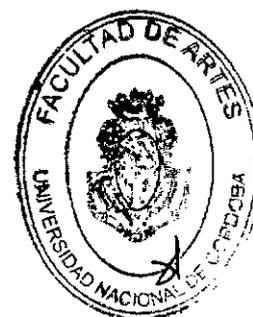
Se aborda también el derrotero de los objetos sagrados que devinieron en artísticos, los distintos roles asignados a lo que hoy -en discusión- se llama "arte", las estrategias de validación simbólica, los usos de arte e identidades como tácticas de dominación o potenciación de intereses propios.

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.

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

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, María Teresa. Vol. I. Editorial Raíces. 1998.
- 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, FRANCHHELLA, 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 N° 9. CIFYH. 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.
- 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:

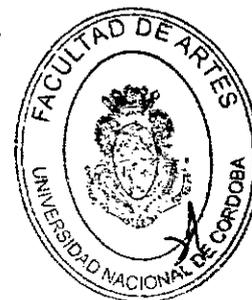
BURUCÚA, José Emilio. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política.* Tomo I. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Impreso en España. 1999

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)

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

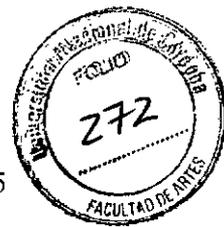
BURUCÚA, José Emilio (director) *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Impreso en España. 1999

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

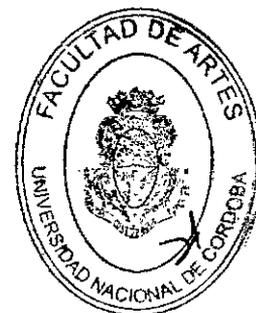
MOYANO Dolores. *La producción plástica emergente en Córdoba. 1970-2000*.

Historia y crítica. Ediciones del Boulevard. Córdoba. 2005

-----“Reflexiones. Mirada desde una semiología de la cultura a la producción plástica de Córdoba” (1955-1970) En: Revista *Avances*. CIFYH, 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, 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 .
- 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:

Trabajos prácticos: son principalmente de dos modalidades:

a) Investigación bibliográfica, reflexión y capacidad de síntesis

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.

Parciales: tres al año.

Se evalúa:

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

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

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.

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, como por ejemplo 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

- Tener regularizada la correlativa anterior.
 - Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota: 6 o más y promedio de 7. (*)
 - Asistencia al 80% de **Parciales**. Nota: 6 o más y promedio de 7. Se puede recuperar uno.
 - Trabajo final (grupal). 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

- Tener regularizada la correlativa anterior.
- Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota: 4 o más. (*)
- Asistencia al 80% de **Parciales**. Nota: 4 o más. Se puede recuperar uno.

ALUMNOS LIBRES

*Deben tener la correlativa anterior aprobada.

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.

en los objetivos de

CRONOLOGÍA APROXIMADA

Marzo/Abril Unidad I

19 de abril 1° Parcial: Unidad I

Mayo/Junio Unidad II

25 de mayo: semana de mayo.

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

28 de junio 2° Parcial: Unidad II

Julio: cierre del primer cuatrimestre e inicio de vacaciones

Julio/Agosto Unidad III

9 de Agosto Aprendizaje "in situ" visita a museo.

16 de agosto cierre de Unidad III.

Agosto/Septiembre/Octubre Unidad IV

23 de Agosto inicio de Unidad IV.

27 de Septiembre 3° Parcial

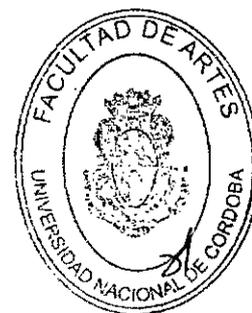
Octubre: trabajo para acceder a la promoción: se entrega a mediados de octubre.

Recuperatorio de parcial 1-2-3: en el mes de octubre.

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

Mgter. María Dolores Moyano
Profesora Titular de la Cátedra Historia del Arte Argentino y Latinoamericano.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carreras: Licenciatura en Pintura, Escultura y Grabado Plan 1985 – Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA HISTORIA IV

Año Curricular: 5º año

Equipo Docente:

Prof. Adjunta a cargo Dedicación Semiexclusiva: Mgtr. MARÍA CRISTINA ROCCA

Prof. Asistente Dedicación Simple: Mgtr. CAROLINA ROMANO

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos: Ana Sol Alderete; Graciela Ferraris

Distribución Horaria:

Turno único: miércoles de 10 a 13 hs.

Atención a alumnos: miércoles de 13 a 14 o a convenir

Correo Electrónico: historia_cuatro@yahoo.com.ar

PROGRAMA

FUNDAMENTACION

Esta asignatura, ubicada en el quinto año de las carreras de Licenciaturas y Profesorado Superior, enfoca la historia de los movimientos artísticos más significativos del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Para ese abordaje, la Cátedra afirma y sostiene su pertenencia a una universidad latinoamericana en la cual estudia, dialoga, debate y construye sentidos que interpretan e interpelan al mundo. Desde la consideración del arte como parte ineludible de una historia sociocultural, se propone un recorrido que entrame teorías y prácticas artísticas con otros fenómenos socioculturales, políticos e ideológicos que han perfilado la historicidad y complejidad de los procesos artísticos. Es por eso que se propugna una revisión crítica de dichos movimientos centrando la atención, especialmente, en el espacio artístico latinoamericano, ante la necesidad de pensar las relaciones y articulaciones que las prácticas y producciones han definido en el juego de transversalidades entre lo local/nacional y lo global/internacional.

Los principales ejes de estudio y discusión estarán basados en las dinámicas contrapuestas del arte como parte inherente de una Modernidad que lo define como autónomo y las impugnaciones a esa autonomía llevadas a cabo por los diversos pensamientos y prácticas artísticas. En ese sentido, el recorrido está diseñado en torno a cómo se manifiestan, en distintos momentos históricos, las tensiones entre autonomía y vanguardia y los más recientes planteos de postautonomía que se vinculan con el desdibujamiento de los límites del arte contemporáneo. La propuesta incluye preguntas clave: cuáles son las resoluciones formales, conceptuales, temáticas e ideológicas de esos cuestionamientos, de qué manera el

arte de los países latinoamericanos incorporó una modernidad importada y cómo participa actualmente en un mundo globalizado. En todos los casos, se muestran y analizan ejemplos de apropiaciones y producciones de sentido producidos en nuestros ámbitos culturales.

El programa de *Artes Plásticas en la Historia IV* está compuesto por una primera unidad en la que se abordan teorías, conceptos y categorías que permitan una lectura productiva de las otras unidades que son más analíticas. Al respecto, y dado que en materias de anteriores años se han tratado las primeras vanguardias, incorporar, comparativamente, algunas modalidades de vanguardias latinoamericanas y, de la misma manera en la segunda parte, trabajar con las tendencias artísticas a partir de los años 60, para intentar comprender los derroteros del arte contemporáneo.

OBJETIVOS

- Procurar el conocimiento y la comprensión de los procesos que generan conceptos ampliados de arte en la Modernidad/ Posmodernidad de los siglos XX y XXI, mostrando producciones, crisis y debates en torno a los cuestionamientos de la categoría misma de arte.
- Poner en evidencia las relaciones intensas y complejas entre el arte, la filosofía, las teorías artísticas y científicas y el mundo social.
- Demostrar la historicidad del pensamiento artístico, y por lo tanto su dinamicidad, tratando de evitar el "congelamiento" o la formación de compartimientos estanco en el criterio de los estudiantes.
- Mostrar los distintos sentidos y apropiaciones de las tendencias artísticas en América Latina, tomando como principal el arte argentino.
- Propiciar que los estudiantes del último año de la carrera integren conocimientos previos de manera sistemática y productiva.
- Proveer de elementos conceptuales y formales para la historización de la propia práctica.

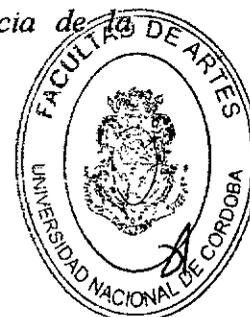
CONTENIDOS

Unidad I

Modernidad, modernismos, modernización. Autonomización del arte e impugnaciones de las vanguardias a la autonomía. Vanguardias, tecnología y cultura de masas. Arte e ideologías sociales y políticas. Debates en torno a las conceptualizaciones y alcances de la vanguardia en el mundo contemporáneo.

Bibliografía:

BERMAN, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. 17ª edición en español. México: Siglo XXI, 2008.

GORELICK, Adrián. "Notas sobre la actualidad de la noción de vanguardia" en AAVV. *Vanguardias argentinas*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2003. p.135-139
HUYSEN, Andreas. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas y posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2002.
WILLIAMS, Raymond. *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2008

Unidad II

Los artistas en la sociedad moderna, industrializada/tecnologizada de principios del siglo XX. Expresionismos alemán y francés. Cubismo e incidencia en otras tendencias. *Futurismo italiano*: manifiestos e ideologías.

Primera guerra y cortes profundos en el arte. *Dadaísmo*. Negación y ruptura. El *Surrealismo* y las realidades *otras*. Manifiestos. Los *Metafísicos*. La *Vanguardia Rusa* y la Revolución de 1917.

Bibliografía:

DE MICHELLI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 1ra. reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

Unidad III

Lenguajes vanguardistas y construcción de lo nacional en América Latina. La Semana del Arte Moderno en Brasil. Lo social y lo popular en los debates argentinos entre *Martinfierristas* y *Artistas del Pueblo*.

Vanguardistas concretos y abstractos en Argentina. La incidencia de Torres García.

Bibliografía:

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

GIUNTA, Andrea. *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011. p. 285-303.

PELUFFO LINARES, Gabriel. "Joaquín Torres García en Montevideo" en *Historia de la pintura en Uruguay*. Tomo II. 5ª ed. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2008. p. 67-87

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

Unidad IV

Segunda posguerra o cómo producir arte después de Auschwitz. De París a Nueva York. Guerra Fría en la cultura latinoamericana. Bienales de Córdoba en los años 60. Recorridos artísticos en dictadura: De la Antibienal a *Tucumán Arde*. Itinerario del 68 argentino.

El *Mayo Francés*. Activismo y colectivización del arte. El *Situacionismo*. Joseph Beuys y la escultura social.

Arte en los "intersticios": Archivos, revistas, documentos. Gráfica y acción de Juan Carlos Romero.

Bibliografía:

- DAVIS, Fernando. "Múltiple Romero", "El grabado como dispositivo político, "Intervenciones tácticas" en ROMERO, Juan Carlos, Fernando Davis y Ana Longoni. *Romero*. Buenos Aires: Fundación Espigas, 2010. p. 25-52
- 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
- GUASCH, Ana María. *El arte del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza, 2000.
- LONGONI, Ana, "Capítulo 3. El mito de Tucumán Arde" en LONGONI, Ana: *Vanguardia y revolución. Arte de izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp. 63-77.
- 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.
- ROCCA, M. Cristina. *Arte, modernización y Guerra Fría. Las Bienales de Córdoba en los '60*. Córdoba: Editorial UNC, 2009.

Unidad V

La ciudad como escenario: arte y memoria. *El Siluetazo*. El grupo *Escombros*. Intervenciones urbanas en Córdoba. Configuraciones contemporáneas del arte. Lo postautonómico en épocas de la globalización. ¿Hacia una nueva cultura comunitaria? Los movimientos antiglobalización. El arte en *la red*. Alternativas de conexión y producción fuera de circuitos oficiales y/o del mercado. Comunidades, proyectos, publicaciones, residencias y clínicas de artistas.

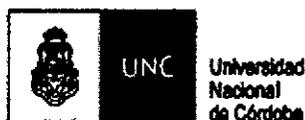
Bibliografía:

- HOLMES, Brian. "Geopolítica del hacelo-vos-mismo. Protesta global y proceso artístico" en *Formas de lo político en el arte*. Córdoba: Plaquetas del Museo. Museo Caraffa, 2010. p. 11-19.
- 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.
- RICHARD, Nelly, "El régimen crítico-estético del arte en tiempos de globalización cultural" en RICHARD, Nelly, *Fracturas de la memoria: Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013. p. 79-93
- ROCCA, M. Cristina. "Artistas y Espacio Público. Un arte que interpela al ciudadano" en *2c Bicentenario. Pensar (desde) el Bicentenario*. Volumen 4: *Arte, ciudadanos y frontera*, 2010. En la Web: <http://www.goethe.de/ins/ar/cor/prj/bic/pub/vo4/esindex.htm>

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

- AAVV. *Grupos, movimientos, tendencias del arte contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires: la marca editora, 2010.
- ARGAN, Giulio Carlo. *El Arte Moderno. 1770-1970*. Vol. I y II. Valencia: Fernando Torres Editor, 1977.

- BOCOLA, Sandro. *El arte de la modernidad*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999.
- CALVO SERRALLER, Francisco. *El Arte Contemporáneo*. Madrid: Taurus, 2001.
- CASULLO, Nicolás y otros. *Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la Modernidad*. Buenos Aires: EUDEBA, 1999.
- CIRLOT, Lourdes. *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. 2da. ed. Barcelona: Labor, 1995.
- DAIX, Pierre. *Historia cultural del arte moderno. El siglo XX*. Madrid: Cátedra, Ensayos Arte, 2002.
- FOSTER, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a fines de siglo*. Madrid: Ediciones Akal, 2001.
- GUILBAUT, Serge. *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*. Madrid: Mondadori, 1990.
- MARCHAN FIZ, Simón. *Del Arte Objetual al Arte de Concepto. 1960-1970*. Madrid: Alberto Corazón Editor, 1974.
- RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF. *Arte del siglo XX. Pintura, Escultura, Nuevos medios, Fotografía*. Vol. I y 2. Colonia: Taschen, 2005.
- SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. *Cuestiones Estéticas y Artísticas Contemporáneas*. México: FCE, 1996.
- SUREDA, J. y A. M. GUASCH. *La Trama de lo Moderno*. 2da. ed. Madrid: Akal, 1993.

Arte argentino y latinoamericano:

- AMARAL, Aracy. Prólogo. *Arte y arquitectura del modernismo brasileño (1917-1930)*. Traducción Marta Traba. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978. p. IX-XXXI.
- AMIGO, Roberto y otros. *Pintura Argentina*. Buenos Aires: Grupo Velox, 1999.
- AAVV. *Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010*. Catálogo. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2010.
- AAVV. *Vanguardias argentinas*. Ciclo de mesas redondas. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2003.
- BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.
- CAMNITZER, Luis. *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*. Buenos Aires: Hum/CCE/CCEBA, 2008.
- EDER, Rita. "Muralismo mexicano: modernidad e identidad cultural" en AAVV. *Modernidade: Vanguardas artísticas na América Latina*. A.M. de Moraes Belluzo (org.) Sao Paulo: Memorial/UNESP, 1990. p. 99-120
- ESCOBAR, Ticio. *El arte fuera de sí*. Asunción: FONDEC, 2004.
- *El arte en los tiempos globales. Tres textos sobre arte latinoamericano*. Asunción: Editorial Don Bosco/Ñandutí vive, 1997.
- FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años sesenta. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 1998.
- GARCIA CANCLINI, Néstor. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires: Katz editores, 2010.
- *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo, 1990.

GIUNTA, Andrea. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino de los años sesenta*. Buenos Aires: Paidós, 2001.

----- *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2009

GUTIERREZ V., Rodrigo y Ramón GUTIERREZ (coord.) *Pintura, escultura y fotografía, siglos XIX y XX*. Madrid: Cátedra, 1997.

JIMENEZ, J y F. CASTRO (editores) *Horizontes del arte latinoamericano*. Valencia: Ed. Tecnos, 1999.

LABAKE, Andrés. "Algunas ciudades y otras historias. Fragmentos y transcripciones.

Espacios y grupos de artistas autogestionados" en AAVV. *Poéticas contemporáneas*.

Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010. Catálogo. Buenos Aires:

Fondo Nacional de las Artes, 2010. p. 39-42.

MOSQUERA, Gerardo (coord.) *Adiós identidad. Arte y cultura desde América Latina*. Badajoz: Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 2001.

OLIVARES, Rosa (coord.) Número especial de la revista *Lápiz* dedicado al arte argentino. No. 158-159. Madrid, dic.99/ene.00.

RICHARD, Nelly. "Prólogo" en Ticio ESCOBAR. *El arte fuera de sí*. Asunción: FONDEC/Museo del Barro, 2004.

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

----- *La imaginación técnica. Sueños modernos de la cultura argentina*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1992.

WECHSLER, Diana (coord.) *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960)*. Buenos Aires: CAIA/Ediciones del Jilguero, 1998.

Nota: otra bibliografía específica podrá ser indicada cuando se considere pertinente.

METODOLOGÍA:

Las clases teóricas consistirán en la exposición oral de los contenidos teóricos a cargo de la Profesora Adjunta a cargo apoyada por el equipo de cátedra. En las mismas se proyectarán imágenes con el fin de analizar ejemplos y se realizarán mapas conceptuales para una mejor comprensión de las exposiciones. Se recomienda a los estudiantes la lectura previa de los temas para disponer de más elementos que incentiven su participación.

Los cronogramas correspondientes a las dos partes del año con las fechas de Teóricos, Trabajos Prácticos, Parciales y Recuperatorios aparecerán publicadas en los módulos 1 y 2 y en el Aula Virtual de la cátedra.

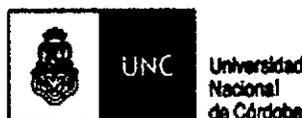
A principios del año se explicarán las formas de trabajo a desarrollar, el uso del Aula Virtual y del correo electrónico de la cátedra a cargo del equipo de la misma.

EVALUACIÓN:

Para la evaluación del curso están planteados dos Parciales, cuatro Trabajos Prácticos y un Recuperatorio. Promocionales: dos Parciales, cuatro trabajos Prácticos y Coloquio.

Los Trabajos Prácticos estarán a cargo de la Profesora Asistente y se realizarán al finalizar un ciclo de Teóricos. Los mismos se evaluarán en base a la producción escrita del equipo.

según indicaciones previas (identificación de las ideas principales, interpretación, conceptualización, reflexión y crítica). Son cuatro por año, dos en la primera parte y dos en la segunda. Los temas, textos, guías de lectura y fechas de realización se pondrán a disposición de los estudiantes al principio de cada cuatrimestre.

La Profesora Asistente explicará el funcionamiento de las dinámicas de los grupos y hará un análisis de las guías de lectura que facilite el abordaje de los textos que se usarán en la evaluación.

En todos los casos, los estudiantes deberán realizar:

1. Lectura individual a partir de guías de lectura (en sus casas), 2. Abordaje en equipo de los textos propuestos a partir de cuestionarios y la lectura individual previa, con producción de texto (en el aula), 3. Exposición y debate en el curso.

Las Evaluaciones Parciales serán dos por año, de carácter individual y por escrito en base a contenidos expuestos y acordados en clase. Para la evaluación mediante se tendrá en cuenta el conocimiento, su conceptualización y los aportes personales. Las fechas de los Parciales aparecerán en el cronograma correspondiente.

Recuperatorio: Se podrá recuperar después del 2º Parcial, uno de los parciales y uno de los cuatro TP, en caso de aplazo o inasistencia.

RÉGIMEN DE CURSADO

Promocionales: Cursado con el 80% de asistencia a clases, asistencia del 80% a Trabajos Prácticos, aprobados, cada uno, con 7 (siete) puntos o más y los parciales aprobados, cada uno, con 7 puntos o más. Sin Recuperatorios, salvo casos excepcionales y justificados, evaluados en su momento. Coloquio final.

Regulares:

Cursado con el 60 % de la asistencia a clases, más el 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con cuatro (4) puntos, o más de cuatro (se promedian entre sí) y los dos parciales aprobados con cuatro (4) o más de cuatro (se promedian entre sí). Se puede recuperar un Trabajo Práctico y un Parcial. Examen Final en turno de exámenes.

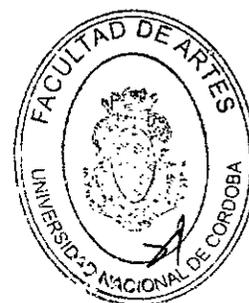
Libres:

Presentar exámenes escrito y oral sobre el programa completo de la materia, teniendo en cuenta la orientación de la Cátedra. Se aprueba con cuatro (4) o más de cuatro (4). En caso de obtener ocho (8) o más de ocho puntos en el escrito, si los evaluadores lo consideran y el estudiante está de acuerdo, se podrá eximir a éste del oral (según Régimen de Alumnos vigente)

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

Teóricos:

Marzo: 16, 23, 30; **Abril:** 06, 13, 20; **Mayo:** 04, 11, 18; **Junio:** 08, 15, 29
Julio: 27; **Agosto:** 03, 10, 24, 31; **Septiembre:** 14, 28; **Octubre:** 26

Trabajos Prácticos:
27 de abril; 01 de junio; 07 de septiembre y 05 de octubre

Parciales:

1er. Parcial: 22 de junio
2do. Parcial: 19 de octubre
Recuperatorios: 02 de noviembre

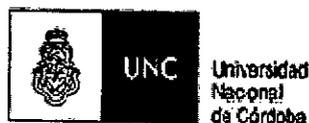
Firma de libretas: 09 de noviembre

Coloquios: 09 de noviembre

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
M CD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura, Grabado) Plan 1985

Asignatura: DIBUJO- PINTURA DIDÁCTICA ESPECIAL I

Año curricular: 3º año

Materia: Cuatrimestral. 1º Cuatrimestre.

Docente: Prof. Titular: Sara Inés Carpio.

Adscripta: Prof. María Cortez.

Distribución Horaria: Viernes de 10:00 hs. a 13:00 hs.

Horario de atención a estudiantes: Viernes de 9:00 hs. a 10:00 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 a recientes regulaciones² 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.

¹ Desde 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 continua 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 continua en el año 2016 con el nombre: "La búsqueda de los tesoros. Taller de producción de imágenes y textos" 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.A.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.

² Nos referimos a las regulaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), anexo Resol. C.E. Nº 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".

Pensamos que el despliegue de los contenidos, actividades y prácticas que proponemos incentivará el descubrimiento de nuevos datos o descripciones de 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 Superior³. Nuestra propuesta, desde el año 2009 hasta el presente, desarrolla acciones que integran la docencia, investigación y la extensión.

En consonancia con la incorporación de prácticas en contextos diversos en el año 2016 sumamos como una posibilidad electiva para los estudiantes el espacio de educación pluricultural de gestión social –Ayni. (Ver Anexo)

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 y primario 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.

³ En el actual contexto político, social y económico, desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, se ha creado el Programa de Promoción de la Universidad Argentina que propone el fortalecimiento de la función de Extensión.

- Conocer los documentos curriculares de inicial y primario 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. 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 y primario 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](http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm(último)

Documentales:

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.

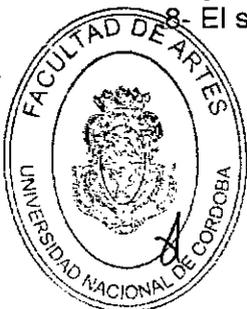
El diseño de Unidades Didácticas: cómo, qué, para qué. Continuidad y secuencialidad. Objetivos educativos y objetivos expresivos. La creatividad: ¿se puede evaluar?

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.

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 período 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

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 estructurados⁴, 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: 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:

⁴ ÁVILA, Olga Silvia. <http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/cursos/programa-avila.pdf>

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 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.

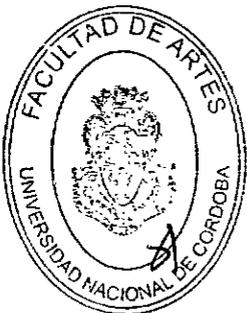
Documentos de consulta:

-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) 2016

Promoción	Regular	Libre
<p>Participación en el Proyecto Propuesto por la Cátedra.</p> <p>80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas.</p> <p>Aprobar los parciales con 7 o más.</p> <p>Observaciones, registro y notas de campo de 1 clase por estudiante.</p> <p>1 instancia de Práctica.</p> <p>Diseño de una propuesta de enseñanza anual y su defensa en el coloquio.</p> <p>Rendir coloquio y aprobarlo con 7 o más.</p>	<p>Autogestión institucional para observar y realizar una práctica en artes visuales.</p> <p>50% de asistencia a las clases prácticas.</p> <p>Aprobar los parciales con 4 o más.</p> <p>Observaciones, registro y notas de campo de 1 clase por estudiante.</p> <p>1 instancias de Práctica.</p> <p>Diseño de una propuesta de enseñanza anual.</p> <p>Rendir examen final y aprobarlo con 4 o más.</p>	<p>Estudiar toda la propuesta Bibliográfica en formato papel y audiovisual de la Cátedra.</p> <p>1º Parte: Examen escrito. Deberá ser aprobado con 4 o más.</p> <p>2º Parte: Examen oral. Si se aprueba el examen escrito se rinde examen oral sobre preguntas referidas a todo el Programa de la Cátedra.</p> <p>Si el examen escrito tiene una nota de 8 o más el estudiante puede optar realizar o no el examen oral.</p>
<p>Criterios de evaluación</p> <p>Apropiación y desarrollo de los contenidos.</p> <p>Integración de los contenidos.</p> <p>Pertinencia lexical.</p> <p>Reflexión y juicio crítico.</p> <p>Apropiación de conceptos.</p> <p>Generación de nuevas ideas.</p> <p>Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	<p>Criterios de evaluación</p> <p>Apropiación y desarrollo de los contenidos.</p> <p>Integración de los contenidos.</p> <p>Pertinencia lexical.</p> <p>Reflexión y juicio crítico.</p> <p>Apropiación de conceptos.</p> <p>Generación de nuevas ideas.</p> <p>Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	
<p>Modalidad de evaluación</p> <p>Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza.</p> <p>Desarrollo en profundidad y justificación de la propuesta teórica y metodológica.</p> <p>Deberá presentar Material didáctico pertinente a la Unidad seleccionada.</p> <p>Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos.</p> <p>Preparar la justificación de la propuesta teórica y metodológicamente y exponerla oralmente.</p>	<p>Modalidad de evaluación</p> <p>Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza.</p> <p>Deberá presentar Material didáctico pertinente.</p> <p>Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos.</p> <p>Justificación teórica y metodológica.</p> <p>Deberá preparar un contenido y responder preguntas relacionadas al material teórico de toda la propuesta de la Cátedra.</p>	

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:

- 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: sostiene 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 informantes tales 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 descritas 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 triplicado⁵. 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 campo⁶:

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.

⁵ 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.

...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.

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:

<p>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).</p>	<p>¿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?</p>
<p>Interacciones: docente-alumna / o, alumnas / os- alumnas / os. (motivación-desgano, interés –desinterés)</p>	<p>¿Cuál es la modalidad de intercambio que establece con el grupo? ¿Reconoce a todo el grupo? ¿Cómo regula la convivencia?</p>
<p>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).</p>	
<p>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).</p>	
<p>Consigna /s de trabajo: ¿de qué trata?, ¿En el marco de qué unidad temática?, ¿las preguntas ubican conceptualmente en la temática?, ¿qué solicita al</p>	<p>¿Cómo se concibe el conocimiento en esta área, en la clase o taller? ¿Se plantean preguntas potentes para generar la construcción de</p>

<p>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).</p>	<p>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?</p>
<p>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).</p>	<p>En relación al sujeto que aprende: ¿Cuál es el enfoque acerca de 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?</p>
<p>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)</p>	
<p>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).</p>	
<p>Cierre de la clase/taller: atención, concentración, comentarios, murmullos, cansancio.</p>	
<p>El análisis consiste en poder encontrar las tramas de sentido que sostienen esos textos.</p>	

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

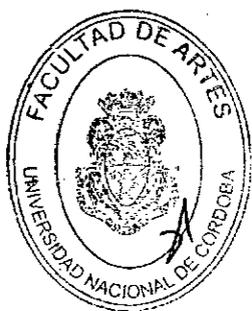
Diseño de una Propuesta de enseñanza.

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.

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.

Creación de un espacio de educación pluricultural de gestión social- Ayni

2. Fundamentación del proyecto:

Ayni es un espacio educativo pluricultural de gestión social en el que se promueve la educación pública mediante talleres de transmisión directa incentivando la autonomía de los jóvenes. Es pública, porque pretende que todos, quienes se identifiquen con su ideario comunitario pueda acceder a ella. Es pluricultural porque combina la curricula oficial del estado argentino, con los saberes ancestrales de los pueblos originarios de América y el legado de los pueblos inmigrantes europeos.

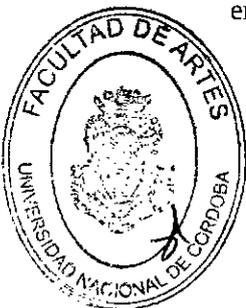
Esta iniciativa surge como una respuesta de lo discutido en los talleres del Plan de la Villa, de reuniones con padres y educadores de la zona, que manifiestan la necesidad de educar a las generaciones jóvenes en consonancia del buen vivir, vivir bien: "Significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía con las personas y la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, la vida y la humanidad toda" (F.Huanacuni. Dir. General de ceremonial de las relaciones exteriores del estado pluricultural de Bolivia) ¿Para qué es necesario desarrollar esta propuesta educativa?

Para brindar una propuesta diferente, donde los jóvenes aprendan de forma integrada los contenidos del currículum oficial, donde se promueva su amor al aprender y el desarrollo de la voluntad, accionando de forma concreta sobre su entorno inmediato en el marco de un espacio de contención y trato respetuoso.

La Escuela Ayni busca poner al servicio de los jóvenes herramientas innovadoras pero también las antiguas. Los avances permitirán a estos jóvenes incursionar en el mundo de la tecnología y la investigación, además de acceder al entorno laboral y el estudio universitario a su egreso. Pero lo distintivo de haber transitado por la experiencia Ayni para estos jóvenes será el haber tenido vivencias realmente educativas, ya que el aprendizaje perenne es el resultado de todas aquellas experiencias inolvidables que hayamos tenido oportunidad de tener. Esta propuesta encausaría algunas de las situaciones sociales antes detectadas en pos de una sociedad más comprensiva, inclusiva y justa.

La Ley Nacional de Educación 26.206 (2006), en su artículo 13, se menciona la Gestión Social para las instituciones educativas. Nuestra opción como propuesta educativa aporta a la formación de los jóvenes en el marco de la educación pública y autogestiva, respetando los lineamientos curriculares prescriptos y sus formas metodológicas.

Según el diagnóstico consensuado la cantidad de alumnos por nivel en el año 2014 que alcanzó los 13.418 estudiantes, y representa el 16.3% del total de la población de VCP, la que según datos relevados por la Dirección de Educación municipal. En cuanto al Nivel Medio la distribución es la siguiente: Establecimientos Públicos: 1883 representa el 32% y en los Establecimientos Privados: 3919 representa el 68 %. A partir de este diagnóstico

recuperamos los siguientes argumentos: necesidad de alternativas en educación secundaria, formación laboral, conciencia ecológica y recuperación de valores socio comunitarios en la creencia de que los otros parámetros (violencia, seguridad, delincuencia, drogadicción, etc.) pueden encontrar vías de solución mediante procesos educativos integrales gestados comunitariamente.

Confiamos en la educación por su capacidad de transformación profunda, entonces enunciamos: "Todo lo que tiene vida cambia, es movimiento, la transformación personal es un hecho en el devenir y nosotros sólo creamos el escenario para que eso transcurra, asumiendo colectivamente, como generación adulta, la responsabilidad que conlleva acompañar a los jóvenes en los procesos sociales de permanencia e innovación".

3. Localización del proyecto:

Ciudad de Villa Carlos Paz.

4. Objetivos propios del proyecto:

- Ayudar a los jóvenes a conocerse a sí mismos como seres plenos, autosustentables en ejercicio de su libertad.
- Contribuir a que los jóvenes se conozcan y reconozcan cada una de sus capacidades e intereses y, que a partir de ello, puedan desarrollar las capacidades e intereses personales.

5. Beneficiarios directos e indirectos:

- Beneficiarios directos: Jóvenes entre 12 y 17 años (aprox.) sus familias y la sociedad de Villa Carlos Paz y Punilla Sur.
- Beneficiarios indirectos: población en general.

6. Breve descripción del proyecto:

El espacio educacional que se promueve desde esta iniciativa se presenta como una oportunidad de generación e institucionalización de una propuesta de enseñanza y de aprendizajes que involucra a distintos sectores de la comunidad para poner a disposición todas las herramientas que los jóvenes necesitarán para desenvolverse en su entorno y estar preparados para futuras exigencias laborales y estudiantiles, se darán los contenidos de las materias de la currícula oficial, pero de forma interdisciplinaria y articulada en talleres transversales.

Esto significa que estarán en condiciones académicas adecuadas para dar examen como cualquier alumno de otras instituciones, pero lo particular de su situación es que aprenderán mediante vivencias integradoras de saberes y no desde un abordaje fragmentario o memorístico de los contenidos.

A lo largo de la jornada de aprendizaje se combinarán momentos de trabajo en la huerta y caminata al aire libre con momentos de reflexión y bajada al papel de experiencias, así como también momentos de canto, danza y expresión artística.

Los encuentros o clases presenciales serán realizados de lunes a viernes en el horario de 8 a 15. Se prevé que los jóvenes y los talleristas preparen juntos y compartan el almuerzo, momento integrado a los aprendizajes comunitarios.

En el equipo de trabajo se encuentran idóneos, pedagogos y educadores ampliamente preparados para realizar los diseños del Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto Curricular Institucional. Sin embargo, un PEI que se lleve a la práctica debe ser de construcción colectiva y colaborativa como resultante de una dinámica de trabajo propia de la cultura escolar. Por ello, ambos proyectos se encuentran ahora activamente en construcción. Por su parte, los miembros de Ayni estamos formándonos sistemáticamente en cosmovisión nativa, ya que entendemos que sólo la formación integral y vivencial podrán sentar las bases de un nuevo paradigma que oriente y de coherencia a prácticas de transmisión de las culturas respetando la diversidad, los modos de hacer y sentir.

7. Duración estimada y cronograma tentativo de las actividades que el proyecto implica.

- Constitución del equipo de trabajo, gestación de la iniciativa, lineamientos de la propuesta:
- noviembre 2015- 2016
- Prueba piloto: ciclo lectivo 2017
- Evaluación parcial: primer semestre, julio 2017
- Evaluación de la prueba piloto: segundo semestre, diciembre 2017
- Apertura institucional de Ayni: ciclo lectivo 2018

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
) Constitución del equipo de trabajo.																									
) Gestación de la iniciativa y lineamientos de la propuesta																									
) Prueba piloto																									
) Evaluación parcial																									
) Evaluación de la prueba piloto																									

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Apertura institucional del espacio educacional																									

8. Indicación de la Línea Estratégica y los Objetivos particulares

Eje Social – Objetivos particulares 2, 4, 5, 9,11 y 14.

9. Resultados aproximados (metas) que se pretenden obtener.

- Inclusión de 100 jóvenes en otros circuitos educativos en el año piloto de ejecución del proyecto.
- Incentivar a 150 jóvenes para el “saber hacer” y la recuperación de oficios en el primer año de ejecución del proyecto.
- Integrar a100 jóvenes en la sustentabilidad, responsabilidad social y participación en procesos autogestivos y comunitarios en el primer año de ejecución del proyecto.

10. Estimación preliminar de costos e indicación de las potenciales fuentes de financiamiento.

- Recursos humanos: Profesionales, idóneos, talleristas y familias (25 personas).
- Recursos técnicos y tecnológicos: Insumos básicos para la enseñanza (librería, informática, pasajes, alojamiento).
- Recursos de infraestructura: Espacio físico para su funcionamiento (Allpa Sumaj, sede de Fundación Pangea / Aula Ambiental, MVCP / Club Andino y Club de Remo / Territorio comunitario TICAS del pueblo Comechingón / Intendencia de Parques Nacionales Quebrada del Condorito mediante la Escuela pública de nivel inicial y primario Ing. Pagliari, Puesto Pedernera en Pampa de Achala / La Fundación EcoSoAm de San Antonio de Arredondo en la Zona de Las Jarillas.

Posibles vías de financiamiento: Línea de padrinazgo y donaciones empresariales mediante Fundación Pangea, Voluntariado, apoyo de Emprendimientos productivos comunitarios de las familias Ayni y financiamiento estatal.

11. Identificación de los actores que deberían ejecutar el proyecto.

- Docentes matriculados con amplia experiencia en educación secundario y universitaria en las áreas de matemática, lengua y literatura, ingles, historia, artes (música, dibujo, pintura, modelado, grabado, danzas, teatro) biología, física y

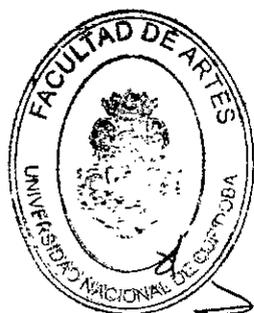

química, tecnología, geografía, formación para la vida y el trabajo, lenguas y cosmovisión originarias, educación física y deportes (montañismo, remo, equitación, arquería y natación). Además idóneos a cargo de los talleres de alfarería, artes, expresiones artísticas nativas, telar, huerta, carpintería, construcción, entre otros).

- Familias para la organización institucional, toma de decisiones horizontales y acompañamiento a los jóvenes.

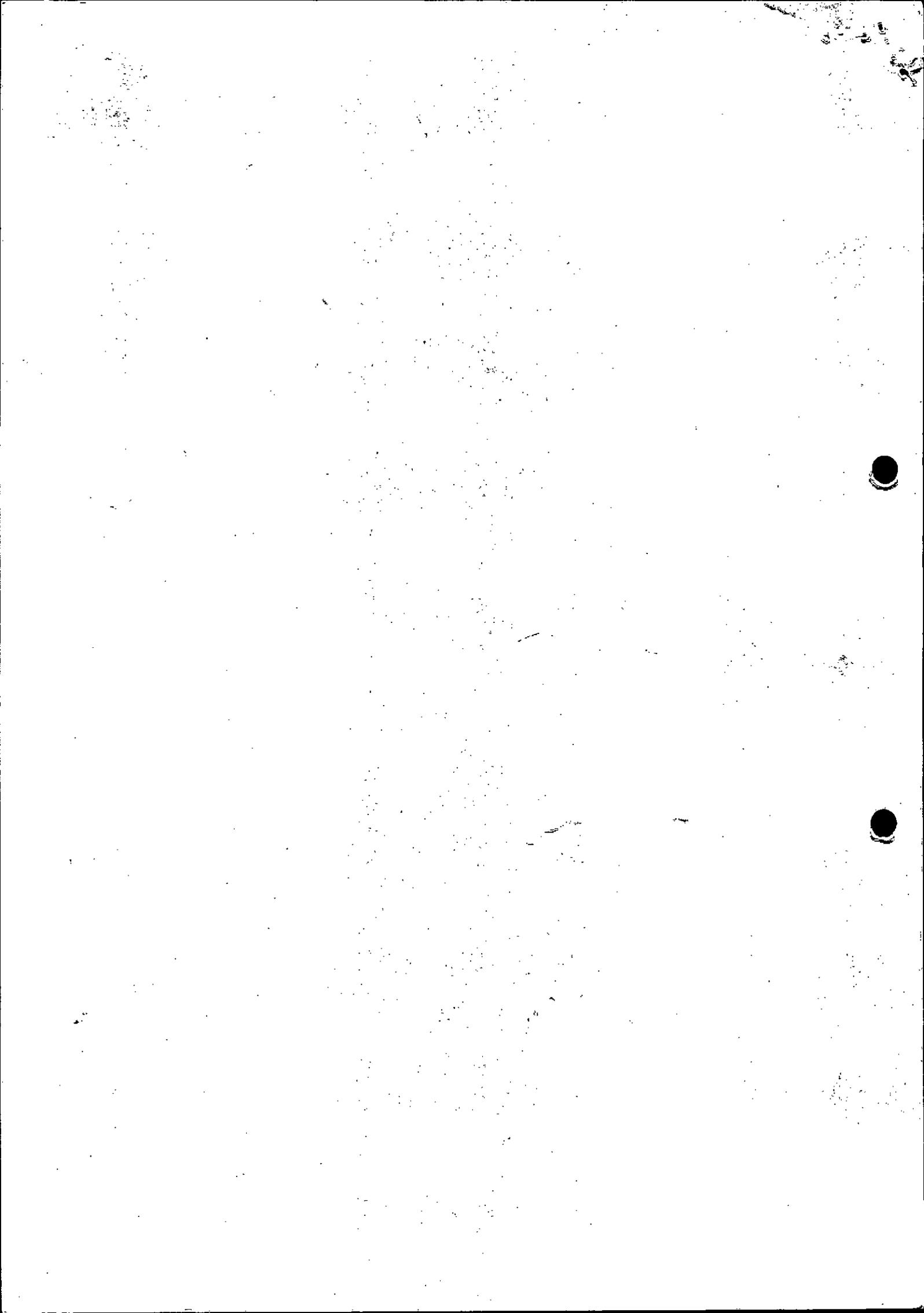
12. Identificación de las Instituciones y/o personas que promueven el proyecto

- Fundación P.A.N.Ge.A como organización con personería jurídica, pone al servicio de Ayni sus contactos y experiencias previas. P.A.N.Ge.A. es actualmente una Agencia de Capacitación Docente (Entidad oferente de capacitación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, para la Formación Docente Continua).
- Los representantes de sus respectivas comunidades étnicas, como los miembros del CEAPI (Consejo de Educación Autónomo de Pueblos Indígenas), y diversas comunidades reconocidas con personería jurídica indígena así como representantes de los Pueblos Originarios de Argentina frente a la O.N.U. sólo por nombrar algunas de las numerosas instituciones que respaldan esta propuesta.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
KCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Artes
Facultad de Artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO- ESCULTURA (DIDÁCTICA ESPECIAL I)

Año Curricular: 3° año

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Olga Susana Argañaraz (carga anexa)

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 tarde: de 13:00 a 17:00 Hs

PROGRAMA ANUAL

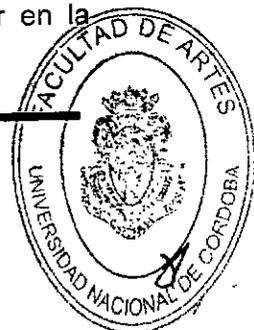
FUNDAMENTACION:

Los fines 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 la tridimensión en el dibujo, en el volumen y el espacio.

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 artística 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 la educación y la educación visual de la tridimensión.

ACTIVIDAD

TRABAJOS PRÁCTICO

- *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).

BIBLIOGRAFIA:

- *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.

* Descubrir diferentes modos de representación de lo tridimensional en el plano bidimensional.

CONTENIDOS:

* Conceptos, definiciones y perspectivas contemporáneas de la enseñanza y del aprendizaje del dibujo.

* La observación como método.

* La memoria visual y la representación.

* Ejes internos del volumen.

* Superficie del volumen.

ACTIVIDADES:

TRABAJOS PRÁCTICO

* Lectura bibliográfica y elaboración de una síntesis escrita para una puesta en común.

* Representación de varios objetos por medio de la memoria visual y bocetos rápidos. (Plenario debate)

* Observación y representación mimética de varios modelos de la naturaleza y del ambiente urbano cotidiano.

* 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

* Marin 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 transmite la información sobre los autores Stern y Arnheim 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

*Herbert Read "Educación por el arte" Paidós Educador 1982. Introducción

*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

*Vigosky.: "La imaginación y el arte en la infancia" 1996 Capitulo 4

*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 de 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

a) Construir con diferentes técnicas y procedimientos trabajos tridimensionales en arcilla, cartón, alambre, acetato, plástico o vidrio.

b) Fundamentar características de los trabajos realizados para ser aplicados en la enseñanza del volumen en los diferentes niveles educativos.

c) Puesta en común de lo elaborado individualmente de los trabajos escultóricos y de las expresiones escritas sobre los mismos.

BIBLIOGRAFÍA Unidad N° 3:

*Merín, 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 cada año de un mismo ciclo, profundizando un contenido seleccionado de la expresión escultórica o tridimensional.
- *Adecuar la planificación a la etapa evolutiva del niño o del adolescente.
- *Profundizar la relación de objetivos, contenidos y actividades en un proceso de enseñanza aprendizaje del volumen, la tridimensión y el espacio, el objeto o la escultura.
- *Reflexionar como evaluar la actividad plástica a través de aportes bibliográficos.

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 los trabajos tridimensionales propuestos en la planificación.
- 10) Realizar fichas de las ventajas e inconvenientes de las técnicas propuestas en la planificación
- 11) Análisis y reflexión sobre bibliografía en el campo de la evaluación.

BIBLIOGRAFÍA Unidad N° 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
- *Baker, G. H.: "Le Corbusier: análisis de la forma". Gustavo Gili. Barcelona. 1997.
- *CASTRO FLÓREZ, F.: "Consideraciones en torno al arte contemporáneo", Pontevedra, 2004.
- *Chuhurra "Estética de los elementos plásticos" Ediciones Publicar 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 Paidós. Colección arte y educación 2002
- *Freggiaro, María Inés: "Los chicos y el lenguaje visual recorridos para producir y apreciar" Colección Biblioteca didáctica
- *G. Brites de Vila y M. Müller "101 juegos" Para educadores (padres y docentes) ED. Bonum 1989
- *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
- *Marín 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 Paidós 1999
- *Rojas Mix, Miguel." *El Imaginario Civilización y cultura del siglo XXI*", Ed. Prometeo
- *Terigi, Flavia y otros: "Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la Educación Artística". Editorial. Paidós 1995.
- *Serra José Luis: "Ed. Plástica y visual I" Editex 2011
- *Tonucci, F.: "La escuela como investigación. La creatividad." Bs. As. Miño y Dávila, 1988.
- *Tonucci, F.: "Con ojos de niño" libro efectuado desde unas conferencias por él realizadas en el norte Argentino
- Recursos en la red:
- http://www.todacultura.com/talleres/taller_dibujo/personas_perspectiva.htm
- <http://www.slideshare.net/.../educacionplasticayvisual-ii-redesmodulares35...>
- <http://www.monografias.com/trabajos55/creatividad-en-arte>
- www.educacionplastica.net

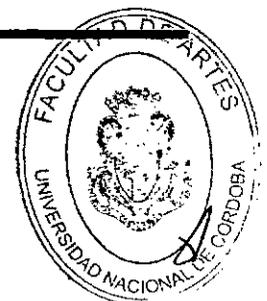
PROPUESTA METODOLOGICA

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.

La cátedra dispone de un correo electrónico por donde se envía materiales diversos y se pone a disposición de los alumnos para realizar consultas.

CRONOGRAMA TENTATIVO

La materia se dicta en el primer cuatrimestre del año lectivo 2016
Unidad n° 1: marzo; Unidad n° 2: abril; unidad n° 3: mayo; unidad n° 4: junio y el primer
jueves de julio se realizan los recuperatorios de los prácticos y parciales que se
debieran.

PROPUESTA EVALUATORIA

Promoción: El 80 % de asistencia participativa, más los Trabajos Prácticos y los
parciales aprobados con promedio mínimo de siete (7 punto).

Regularidad Según el régimen de alumnos vigente. Resolución n° 363/99/HCD

- A. Cumplir con el 80% de Prácticos aprobados con nota igual o mayor que 4.
- B. Aprobar exámenes parciales con nota igual o mayor que 4.

Examen para alumnos regulares

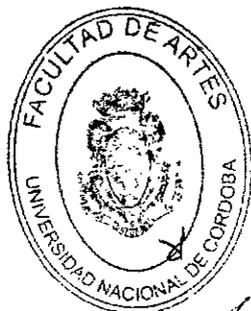
Se hará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el
alumno haya tenido bajo rendimiento.

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 2, deberá traer realizada la guía sobre los autores Stern y Arnheim
sobre el abordaje de las tres dimensiones por el niño y el adolescente.

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.

Vocacionales: Estudiantes universitarios o egresados de otras carreras universitarias
provenientes de universidades argentinas o extranjeras reconocidas, alumnos o
egresados de terciarios provinciales reconocidos, debidamente matriculados y
admitidos.

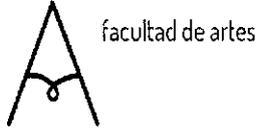

Lic. Valentina Ciro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO- PINTURA/ DIDÁCTICA ESPECIAL II

Año curricular: 4° Año. Especialidad: Pintura.

Materia: Cuatrimestral. 2°

Cuatrimestre. Docente: Prof. Titular: Sara Inés Carpio.

Distribución Horaria: Viernes de 9:30 hs. a 12:30 hs.

Horario de atención a estudiantes: Viernes de 14:00 hs. a 16:00 hs.

Comunicación grupo en la red: <https://www.facebook.com/groups/1462268500674372/>

Introducción:

La Universidad Pública en Argentina es una institución que participa y conforma la trama social- cultural, económica y política de nuestro país; como docentes y agentes activos participamos de la vida universitaria a través de nuestra práctica cotidiana. Es así que consideramos a la docencia universitaria como una práctica social y en consonancia con esta definición planteamos una práctica pedagógica orientada hacia la enseñanza de las Artes Visuales en diferentes contextos sociales. Desde la Cátedra de Didáctica Especial II (Dibujo- Pintura) identificaremos problemas relacionados a la enseñanza de las Artes Visuales a través de la relación teoría – praxis -teoría.

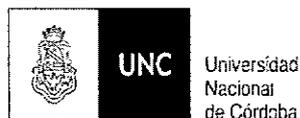
Creemos que la puesta en práctica de la teoría y la reflexión crítica que ésta implica, forjan la construcción social del conocimiento de nuestro objeto de estudio y además, posibilitan reconstruir de forma amplia el sentido social de la enseñanza de las Artes Visuales.

En el mismo sentido interesa definir y consolidar los tres pilares que fundan la Universidad Pública: **docencia**, entendida como práctica social desde el grado articulará los aspectos teóricos y prácticos, los marcos referenciales disciplinares y pedagógicos de la formación docente en Artes Visuales; **extensión**, con proyectos de Extensión desde el año 2009 hasta el 2014, como parte de la propuesta pedagógica.

En el año 2016 el proyecto de Cátedra cuenta con el aval de la Secretaría de Extensión Universitaria y se denomina: **La búsqueda y los tesoros, Parte II. Producción y análisis de imágenes y relatos con voz propia. (Ve Anexo)** Se llevará 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.A.A.R), dependiente 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 de la **investigación** de la Cátedra (Secyt 2014-2015 y 2016-2017)

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 B° 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 Orión” entre otras instituciones y organizaciones.

Este año proponemos recuperar el trabajo de campo e iniciación a las prácticas realizadas en el la Cátedra de Didáctica Especial I (Primer cuatrimestre del año 2016) en tres instituciones: la escuela primaria especial del Pequeño Cottolengo Don Orión, el Taller de Pintura UPAMI SEU y el espacio de educación pluricultural de gestión social –Ayni. (Ver Anexo)

Fundamentos:

La materia Didáctica¹ 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- conceptuales y metodológicos- del Leguaje de las Artes Visuales propondrán la puesta en acción en el pensamiento y las prácticas, las “viejas y nuevas categorías de la didáctica”², así también la generación de debates en torno al sujeto que enseña y el que está en situación de aprender a enseñar.

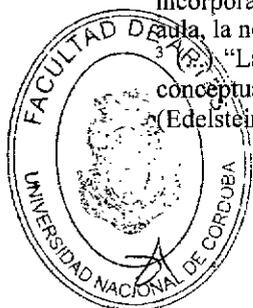
Esto implicará una doble cuestión a sondear: los fuertes vínculos con determinadas formas de “hacer arte” y la fuerte impronta en relación al objeto estudio, es decir: “cómo se ha aprendido el lenguaje de las Artes Visuales”³. Significará propiciar operatorias no solo para construir algunas de formas 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. Esta última aborda conceptos como los de ciudadanía e identidad, ámbitos de enseñanza en diferentes instituciones, escuelas, museos, espacios de producción y exhibición, espacios públicos, medios masivos, entornos virtuales y la educación no formal.

¹ 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.

²(...) “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)

³ “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).

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cada uno de estos enfoques constituye posibilidades para el diseño de propuestas de enseñanza, que exigirán una adecuación en el devenir de la práctica. En tal sentido nos interesa reflexionar en torno a las condiciones socio-históricas de producción del conocimiento de la enseñanza de las Artes Visuales, campo⁴ 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 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 Integrados⁵ en Artes Visuales⁶**.

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.

Los estudiantes que no hayan realizado en la Didáctica I deberán realizar la experiencia de la práctica pedagógica entre un abanico de 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 la búsqueda de nuevas formas y conceptos para reflexionar críticamente en torno a la enseñanza del Lenguaje de las Artes Visuales.

Como construcción de ámbitos indagatorios - teóricos y empíricos- desde la Cátedra ofrecemos tres direcciones complementarias o núcleos problemas:

1. Aproximaciones desde lo Político- Institucional

- Apertura a contextos de enseñanza diversos: Instituciones en los nivel primario y Superior Universitario, museos, organizaciones sociales, talleres de artistas. La inclusión de las Tic.
- Instrumentos teóricos básicos para indagar el objeto de estudio con el objetivo de identificar problemas vinculados con la enseñanza de las artes visuales⁷. Recuperación

⁴ 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)

⁵ Ver anexo Trabajo Final.

⁶ 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 recíprocas, es decir una dinámica heterogénea. Esto propone nuevas categorías, tomando aún más complejo nuestro campo de producción, referente conceptual y procedimental de la Cátedra de Didáctica Especial II.

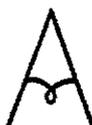
⁷ En la Cátedra de Didáctica Especial I (Dibujo-Pintura) -de cursado inmediatamente anterior a DEII- se desarrollan contenidos afines a los que en esta materia son propuestos. Además, en la primera instancia del trayecto de formación inicial (Didáctica General) las/os estudiantes tienen experiencia de observación de prácticas que serán recuperadas y profundizadas- desde la especificidad disciplinar.

S. 12

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

de observaciones , registros y prácticas, aspectos descriptivos, analíticos, reflexivos-críticos⁸ y propositivos (Realizados en la Didáctica Especial I –Dibujo-Pintura)

- Diseño de **proyectos integrados en las Artes Visuales**. 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:

- 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 enfoques⁹ 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 XXI¹⁰.

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.
- Relacionar la producción artística –concepto/proceso/producto/circulación/recepción – con la enseñanza de las Artes Visuales.
- Diseñar Proyectos Integrados en las Artes Visuales con coherencia conceptual y metodológica.

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ En la Cátedra introduciremos el lenguaje digital y audiovisual en las diferentes instancias que lo conforman: los conceptos y procedimientos tecnológicos involucrados (contextualización histórica y aspectos técnicos/instrumentales), aspectos procesuales, producción y posterior análisis; para ampliar las posibilidades en el diseño de propuestas didácticas.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 cultura escolar. Justificación del curriculum integrado¹¹. ¿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 y 2013. 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 Nivel Primario o Universitario y otros contextos propuestos por la Cátedra o sugeridos por las/os estudiantes¹². Diseño de un Proyecto Integrado en Artes Visuales tomando como referencia las prácticas realizadas.

Criterios de evaluación:

Descripción del contexto, interpretación diagnóstica.
Diseño y coherencia conceptual y metodológica del Proyecto Integrado.

Modalidad de evaluación: Trabajo Final.

¹¹(...) "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).

¹²ibidem, nota al pie n°11.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 flexibilidad. 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.

PASTOS HOMS, M. Inmaculada. (2004) *Pedagogía Museística*. Nuevas perspectivas y tendencias actuales. Cap.2. Apuntes históricos acerca de al 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

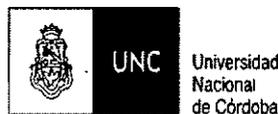
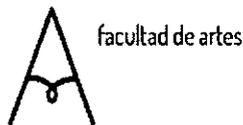
Eje temático:

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.

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 tridimensional por la creación del Arte*. (s/d)

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.
- WILLIAMS, Raymond. (1980) *Marxismo y Literatura*. Ediciones Península. Barcelona.

Links:

Arte Mestizo: <http://descargas.encuentro.gov.ar/#page11>

Huellas del Arte Argentino: http://descargas.encuentro.gov.ar/tema.php?tema_id=5#page6

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.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

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.
- 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.

ALONSO, Rodrigo (2006) *Tecnologías para los sentidos.* Publicado en: Todavía, Buenos Aires.

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

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.

SUÁREZ Guerrero, Florencia y otros. (2010) *Usos de la ciencia en el arte argentino contemporáneo.* Papers Editores. Buenos Aires. 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. VÁZQUEZ 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>

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Huellas del Arte Argentino: http://descargas.encuentro.gov.ar/tema.php?tema_id=5#page6

Aspectos Metódicos:

Se propone la metodología investigativa la cual 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 forma 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 estructurados¹³, y poner en juego el pensamiento relacional dialéctico, en la interacción teoría-práctica.

Evaluaciones parciales: una evaluación teórica escrita y 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 clases, la recuperación de las observaciones y prácticas realizadas.

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.

¹³ ÁVILA, Olga Silvia. <http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/cursos/programa-avila.pdf>

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

Criterios y modalidad de Evaluación de Didáctica Especial II (Pintura-Dibujo) 2016

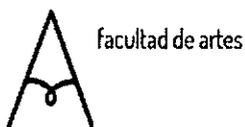
<p>Promoción Participación en el Proyecto de Cátedra. Recuperación de las observaciones y prácticas realizadas en la Didáctica Especial I (Dibujo- Pintura) 80% de asistencia a las clases teóricas. 80% de los Trabajos Prácticos aprobados. Aprobar el parcial con 7 o más. Diseño de un Proyecto Integrado y Material Didáctico. Su defensa en el coloquio. Rendir coloquio y aprobarlo con 7 o más.</p>	<p>Regular Participación en el Proyecto de Cátedra. Recuperación de las observaciones y prácticas realizadas en la Didáctica Especial I (Dibujo- Pintura) 50% de asistencia a las clases prácticas. 50% de Trabajos Prácticos aprobados con nota 4 o más. Aprobar los parciales con nota 4 o más. Diseño de un Proyecto Integrado y Material Didáctico. Su defensa en el examen regular. Rendir examen final y aprobarlo con 4 o más.</p>	<p>Libre Estudiar toda la propuesta Bibliográfica en formato papel y audiovisual de la Cátedra. 1º Parte: Examen escrito. Deberá ser aprobado con 4 o más. 2º Parte: Examen oral. Si se aprueba el examen escrito se rinde examen oral sobre preguntas referidas a todo el Programa de la Cátedra. Bibliografía actualizada. Si el examen escrito tiene una nota de 8 o más el estudiante puede optar realizar o no el examen oral.</p>
<p>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 problemáticas. Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	<p>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 problemáticas. Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	
<p>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. Glosario con los contenidos propuestos. Preparar la justificación de la propuesta teórica y metodológicamente y exponerla oralmente. Relacionar conceptualmente la propuesta con el material teórico de Cátedra.</p>	<p>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 los contenidos propuestos. Justificación teórica y metodológica. Deberá preparar un contenido y responder preguntas relacionadas al material teórico propuesto en bibliografía de la Cátedra.</p>	

San

artes visuales

facultad de artes

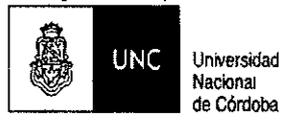

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía complementaria:

- ARIZA, Javier. (2003) *Las imágenes del sonido. Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX*. Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca.
- 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. Año I, volumen I. 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.
- 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).
- MIRZOEFF, Nicholas. (2005). *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Cap.: 11.Libertad y Cultura Visual. Plantando cara a la globalización. José Luis Brea (ed.) Akal.
- 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.
- SUREDA, J. y GUASCH, A. M. (1987) *La trama de lo moderno*.1993.Akal. Madrid. España.

Links de consulta:

BURSET BURILLO, Silvia, SÁNCHEZ GÓMEZ, Lydia. *Visualidad y visibilidad en Internet. El discurso de los adolescentes en el fotoblog.* Facultad de Formación del Profesorado y Comunicación Audiovisual. Universidad de Barcelona. Prisma Social. Nº 2. Junio 2009.
<http://www.a360grados.net/sumario.asp?id=2307>
MITCHELL, W.J.T., *Mostrando el Ver: una crítica de la cultura visual,*
<http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf>
Nº1. Los estudios visuales en el siglo 21 .Diciembre de 2003.

Bibliografía obligatoria de las Unidades del Programa

Unidad Nº 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 interdisciplinarietà: 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>
<http://www.youtube.com/watch?v=-zCDmGPVBR8&feature=relmfu>

Unidad Nº 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

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

WILLIAMS, Raymond. (1980) *Marxismo y Literatura.* Ediciones Península. Barcelona.

Cap. CULTURA- Caps.: 6- La hegemonía. 7- Tradiciones, instituciones, formaciones. 8- Dominante, residual, emergente.

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:

Diseño de un Proyecto Integrado.

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

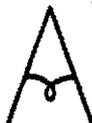
1. **Fase descriptiva:** observaciones y notas de campo.

FACUL. 79

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

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 donde quien investiga organiza la información.

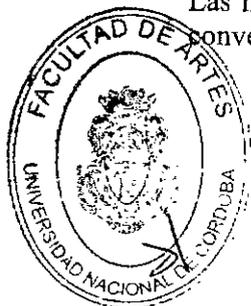
La bitácora permite anotar información en bruto durante la permanencia del investigador en el campo; mientras que las notas y el diario implican una "elaboración" del investigador fuera del campo. En su estudio o el laboratorio.

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 informantes tales 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.

SA

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

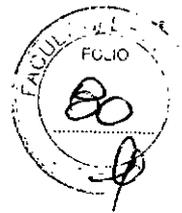
Un caso: al registrar los gestos, la comunicación no verbal y tono de voz de los actores permite interpretar el significado de sus palabras, por ejemplo: Marcelo puso los ojos en blanco cuando Tina pasaba (C: O: lo interpreto como un gesto ridiculizante)

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 consistió 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 descritas 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.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

11. Las notas deben conservarse por lo menos por triplicado¹⁴. 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 campo¹⁵:

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 sujetos) (escucha-	

¹⁴ 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.

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

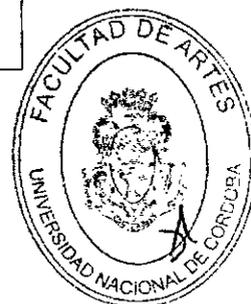
facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

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).	<p>¿Cómo se concibe el conocimiento en esta área, en la clase o taller?</p> <p>¿Se plantean preguntas potentes para generar la construcción de conocimientos?</p> <p>¿Cuál es la forma de presentación del contenido? ¿Qué hace el docente frente a la participación espontánea?</p> <p>¿Se rechaza el contenido cotidiano?</p> <p>¿Existe relación entre la metodología propuesta y la práctica?</p>
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).	<p>En relación al sujeto que aprende:</p> <p>¿Cuál es el enfoque acerca del la enseñanza y aprendizaje que esta presente en la propuesta de enseñanza?</p> <p>¿Negocia significados? ¿Qué hace frente a preguntas o respuestas "incorrectas"?</p> <p>¿Promueve la intervención?</p>
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 donde 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

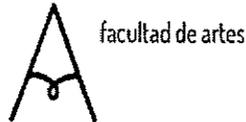
Diseño de un Proyecto Integrado.

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.

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

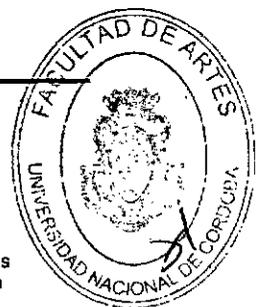
Una vez analizada y diagnosticada esa realidad, podremos comprenderla y realizar propuestas de intervención, sin olvidar la relación que nos compromete con el conocimiento disciplinar, y el contexto social cultural para el cual se diseña la propuesta de enseñanza.

Cronograma (Tentativo) 2016

Viernes 29 de julio	Presentación de la materia. Fundamentos teóricos y prácticos. Contenidos. Criterios de evaluación. TP Introductorio. Video documental: Arte en otras culturas.
Viernes 05 de agosto	¿Qué es un Curriculum integrado? Génesis y propuestas. TP N°1.
Viernes 12 de agosto	Cultura visual – Conferencia de Fernando Hernández. TPN°2.
Viernes 19 de agosto	¿Qué es un Proyecto Integrado? Proyecto según Fernando Hernández. TPN°3.
Viernes 26 de agosto	Selección de un artista para investigar. TPN° 4
Viernes 28 de agosto	Diseño de libro de artista. Recuperar el concepto de Portafolio de Gardner desarrollado por F. Hernández.
Viernes 2 de setiembre	Taller de confección de materiales didácticos.
Viernes 9 de setiembre	Concepto de cultura. Génesis. Categoría de Tradicional, residual, emergente. Raymond Williams. TPN° 5
Viernes 16 de setiembre	Historia de la Educación Artística. Arthur Efland. TPN° 6 El caso de la pedagogía de la Bauhaus Video documental.
Viernes 23 de setiembre	Semana del estudiante.
Viernes 30 de setiembre	<i>Historia de seis ideas</i> Arte, belleza, creatividad , mimesis, experiencia estética . TPN°7. TAJARKIEWICZ.
Viernes 07 de octubre	El juego: Su importancia, la relación Arte- Juego. Confección de un Juego didáctico. TPN° 8.
Viernes 14 de octubre	Taller de confección de materiales didácticos.
Viernes 21 de octubre	Taller de confección de materiales didácticos.
Viernes 28 de octubre	Parcial individual escrito.
Viernes 04 de noviembre	Diseño del proyecto integrado.
Viernes 11 de noviembre	Proyecto Integrado. Presentación para rendir en el coloquio.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 2016/2016
H CD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO-GRABADO DIDÁCTICA ESPECIAL II

Año Curricular: 4º año - Primer Cuatrimestre

Equipo Docente:

Prof. Adjunto: María Cristina Fasah

Adscriptos: Alejandra Aranguren

Distribución Horaria

Primer Cuatrimestre - Días viernes de 9 hs a 13 hs, Aula B Primer piso, CEPIA nuevo.

Atención de alumnos una hora anterior del comienzo de clase y por correo electrónico de la cátedra: didacticag1y2@gmail.com

Turno mañana: 9 hs a 13 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Su objetivo es formar docentes investigadores especializados en educación artística con conocimientos artísticos y pedagógicos, para desempeñarse en niveles superior y universitario del sistema educativo. En este espacio curricular, el aprendizaje habrá de orientarse hacia una producción crítica y reflexiva, lo cual implica superar el mero abordaje teórico expositivo o la tendencia puramente analítica. De este modo, tanto las conceptualizaciones, cuanto las herramientas para el análisis de las manifestaciones artísticas no constituirán un fin en sí mismas, sino que habrán de integrarse como una instancia del proceso de enseñanza.

Se tratará de que los saberes específicos ligados a una técnica de superficie dentro de las artes gráficas; permita que los estudiantes vayan construyendo y adquiriendo prácticas asiduas, vinculadas con la producción y apreciación, en un proceso de retroalimentación continuo, donde la apropiación de tales saberes contribuya al enriquecimiento de esas prácticas.

2- Objetivos

- ❖ Desarrollar experimentalmente la destreza técnica y los conceptos creativos metodológicos para aplicarlos en la práctica de la enseñanza.
- ❖ Manejar las técnicas de impresión, sus sistemas de estampación, en la gráfica actual y las técnicas de superficie.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text block.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text block.

Faint, illegible text block.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

- ❖ Desarrollar experimentalmente la destreza técnica y los conceptos creativos metodológicos para aplicarlos en la práctica de la enseñanza de nivel superior y universitario.

CONTENIDOS:

- ❖ El proyecto pedagógico-didáctico en el contexto particular de la técnica gráfica de superficie.

ACTIVIDADES:

TRABAJOS PRÁCTICOS:

- ❖ Determinar las características del ensayo y el error de la impresión seriada.
- ❖ Lectura bibliográfica y elaboración de una síntesis escrita para una puesta en común de la técnica gráfica, su desarrollo y alcances.

• UNIDAD III

INSTANCIAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE

OBJETIVOS:

- ❖ Investigar sobre nuevas herramientas y tecnologías en educación artística.
- ❖ Reflexionar sobre que relación podemos establecer entre actividades artísticas y educativas en la formación docente.

CONTENIDOS:

- ❖ Teniendo en cuenta un mero recorrido de la investigación de una técnica y aplicando recursos metodológicos a la producción de conocimientos.

ACTIVIDADES:

TRABAJOS PRÁCTICOS:

- ❖ Investigación sobre la técnica gráfica trabajada, para ser diseñada individualmente en un breve proyecto, desarrollado y concluido razonablemente con los medios y recursos disponibles en un período educativo.

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

Unidad I:

- ❖ Beth Grabowski y Bill Fick. El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas, materiales y procesos. Ediciones Blume. Madrid. España. Año 2009.
- ❖ Grabado calcográfico. Conservación y restauración de matrices. Marta Lage de la Rosa. Editorial Síntesis. Madrid. España. Año 2009.
- ❖ Apuntes de la Cátedra. Distintas técnicas de impresión. Año 2009.

Unidad II:

- ❖ Juan Martínez Moro. La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Ediciones Trea. Madrid. España. Año 2009.
- ❖ Renée Loche. La Litografía. Ediciones R. Torres. Madrid. España. Año 2000.

Unidad III:

- ❖ Umberto Eco. Como se hace una tesis. Edición Española. Año 2000.
- ❖ Grabadores contemporáneos. Galicia. España. Año 1999.
- ❖ John Dawson. Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales. Ediciones Blume. Madrid. España. Año 1999.
- ❖ Hermann Blume. Manual de Litografía. Edición Española. Año 1999.

5- **Bibliografía Ampliatoria**

- ❖ Juan Martínez Moro. Un ensayo sobre grabado. Ediciones Creática. Madrid. España. Año 1998.
- ❖ Recursos audiovisuales en el aula.

- 6- **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)

Una metodología desde el método de la investigación, aprendizaje activo y autónomo. Aprendizaje por descubrimiento de la técnica gráfica de superficie.

Método expositivo y método discursivo con características: activas, participativas, e integradoras vinculadas al aula-taller, en donde el estudiante debe ser partícipe de su propio proceso de aprendizaje, en contextos de observación y experiencia para adquirir determinados conocimientos gráficos de manera autónoma.

- 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>

Seguimiento individual del proceso enseñanza- aprendizaje. Los aprendizajes a evaluar serán los recogidos como intenciones educativas en los objetivos y contenidos.

Para esta propuesta curricular se han seleccionado los siguientes criterios:

Verificar el grado de asimilación de los códigos del lenguaje artístico y la adecuación a la expresión personal.

Observación directa de los trabajos realizados como resultado final y documentación sobre el proceso conseguido.

Confirmación de la adecuada utilización de los medios y de la técnica gráfica en su propia expresión personal.

Trabajos prácticos y parciales, se evaluarán en forma individual.

Los procesos de producción de los distintos contenidos, se evaluarán a través de la presentación de carpetas personales.

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

La cátedra contempla la posibilidad de alumnos promocionales, regulares, vocacionales y libres, de acuerdo al régimen vigente. Res. 363/99/HCD

❖ **Promoción:**

El 80% de asistencia participativa, más los Trabajos Prácticos y los Parciales aprobados con promedio de siete (7 puntos).

❖ **Regularidad:**

Según el régimen de alumnos vigente. Resolución n 363/99/HCD.

A- Cumplir con el 80% de Trabajos Prácticos aprobados con nota igual o mayor de cuatro (4 puntos).

B- Aprobar exámenes parciales con nota igual o mayor de cuatro (4 punto).

Examen para alumnos regulares. Se realizará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el estudiante haya tenido bajo rendimiento.

❖ **Vocacionales:**

Estudiantes universitarios o egresados de otras carreras, universitarios provenientes de universidades argentinas o extranjeras reconocidas, alumnos o egresados de niveles superiores reconocidos, debidamente matriculados y admitidos.

❖ **Libres:**

Criterios de evaluación.

Se tendrá en cuenta para la evaluación todos los contenidos del programa.

El examen escrito constará de: identificación de contenidos de la gráfica para la enseñanza de las artes visuales en los distintos niveles educativos superiores y universitarios y también sobre la teoría de autores estudiados en el cuatrimestre.

También se evaluará la presentación de una carpeta que constará con la selección de tiraje mínimo de quince estampas por técnicas de superficie:

Litografía y las diversas maneras de estampación de la misma.

Estos aprendizajes técnicos deben ser propuestos a través de elaboraciones de un proyecto pedagógico-didáctico.

Estos aprendizajes técnicos deben ser propuestos a través de elaboraciones de un proyecto pedagógico-didáctico.

Realización del montaje de las obras en una Institución educativa de la Ciudad de Córdoba.

- 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 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 (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

MARZO	17 PRESENTACION DE LA MATERIA. 25 FERIADO 31 DE LOS CONTENIDOS
ABRIL	1 TECNICA DE SUPERFICIE 8 PR.TP 15 CLASE TP 22 CLASE AULA TALLER 29 CLASE TP
MAYO	6 CLASE TP 13 EL PROYECTO PEDAGÓGICO 20 TP 2 27 EXAMENES TURNO MAYO
JUNIO	3 INSTANCIAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE 10 TP 3 17 CLASE AULA TALLER 24 CLASE T/P 1 EVALUACION PARCIAL.
JULIO	

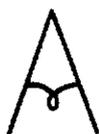

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO-ESCULTURA / DIDÁCTICA ESPECIAL II

Año Curricular: 4º año

Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: a cargo Olga Susana Argañaraz

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumno: Kevin Cabrera Zapata

Distribución Horaria Turno único: viernes de 13:30 a 17:00 Hs En el Granero o Cabaña.

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.

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

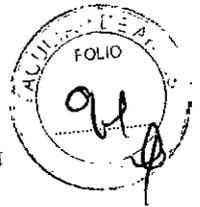
OBJETIVOS:

- * 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, Philip 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 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
- *Parsons. Michael J "Como entendemos el arte" Una perspectiva cognitiva-evolutiva de la experiencia estética. Paidos 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. Paidos 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 N° 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 Bogota 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 N° 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 n° 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 nº 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 a106.
- * Hans Joachim Albrecht, "Escultura en el siglo XX" Ed. Blume 1981. Pag. 80 a 165

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

- *ALBRECHT H. J.: "Escultura en el siglo XX"
- * BOTTA, MIRTA "Tesis monografías e informes" Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción Ed. Biblos 2002
- *COMPILATION Victamin 3-D.: New Perspectives in Sculpture and Installacion, Ed Phaidon China, 2009.
- *DANTO, ARTHUR.: El abuso de la belleza: la estética y el concepto de arte, Paidós, Buenos Aires, 2005. Trad. Carles 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 postminimalismo a lo multicultural, Alianza, Madrid, 2005. 1ra. edición Alianza, Madrid, 2000.
- *GUASCH, ANA MARÍA.: Arte y archivo 1920 - 3010 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

Requisitos de aprobación

Promoción: El 80 % de asistencia participativa, más los Trabajos Prácticos y los parciales aprobados con promedio mínimo de siete (7 punto).

Regularidad

A. Cumplir con el 80% de Prácticos aprobados con nota igual o mayor que 4.

B. Aprobar exámenes parciales con nota igual o mayor que 4.

Se tendrá en cuenta para cada caso particular: [//www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos](http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos)

Examen para alumnos regulares

Se hará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el alumno haya tenido más bajo rendimiento.

Examen para alumnos libres

- El examen bajo la condición de alumnos libres, se hará sobre el total de los contenidos y condiciones del programa vigente.
- El examen consta de una prueba por escrito y una parte práctica sobre una planificación de una unidad para una cátedra de la licenciatura en escultura.
- En caso de aprobar el examen escrito, recibirá el tema para realizar la planificación y la defensa oral de la misma. (todo en el día)

(Se recomienda a los alumnos que aspiren a rendir la materia en condición de Libres, que se pongan en contacto con el docente con anterioridad a la fecha para más información).

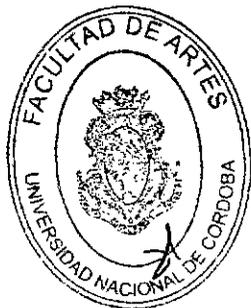
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

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

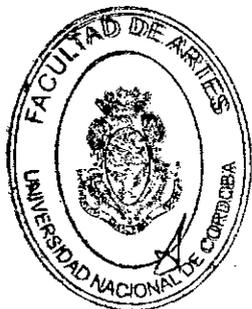
La materia se dicta en el segundo cuatrimestre del año lectivo 2016

Unidad Nº 1: agosto, con la entrega del trabajo elaborado nº 1

Unidad Nº 2: septiembre, con la entrega del trabajo nº 2

Unidad Nº 3: octubre, con la entrega del trabajo nº 3 (con carácter de parcial)

Unidad Nº 4: noviembre, con la entrega de los últimos trabajos prácticos y la recuperación del parcial y de los prácticos que deben reelaborarse.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 206/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Profesorado Superior de Educación en Artes Visuales (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: PRACTICA DE LA ENSEÑANZA

Año Curricular: 5º año

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Griselda Osorio

Prof. Adjunto: Lic. Guillermo Alessio

Prof. Asistente: Prof. Suyái Virginillo

Adscriptos: Haydeé Rodríguez, Genoveva Mignorance, Marcelo Sosa, Victoria Aguirre

Distribución Horaria

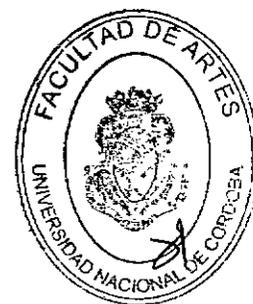
Turno mañana: 8,30 hs. A 11,30 hs

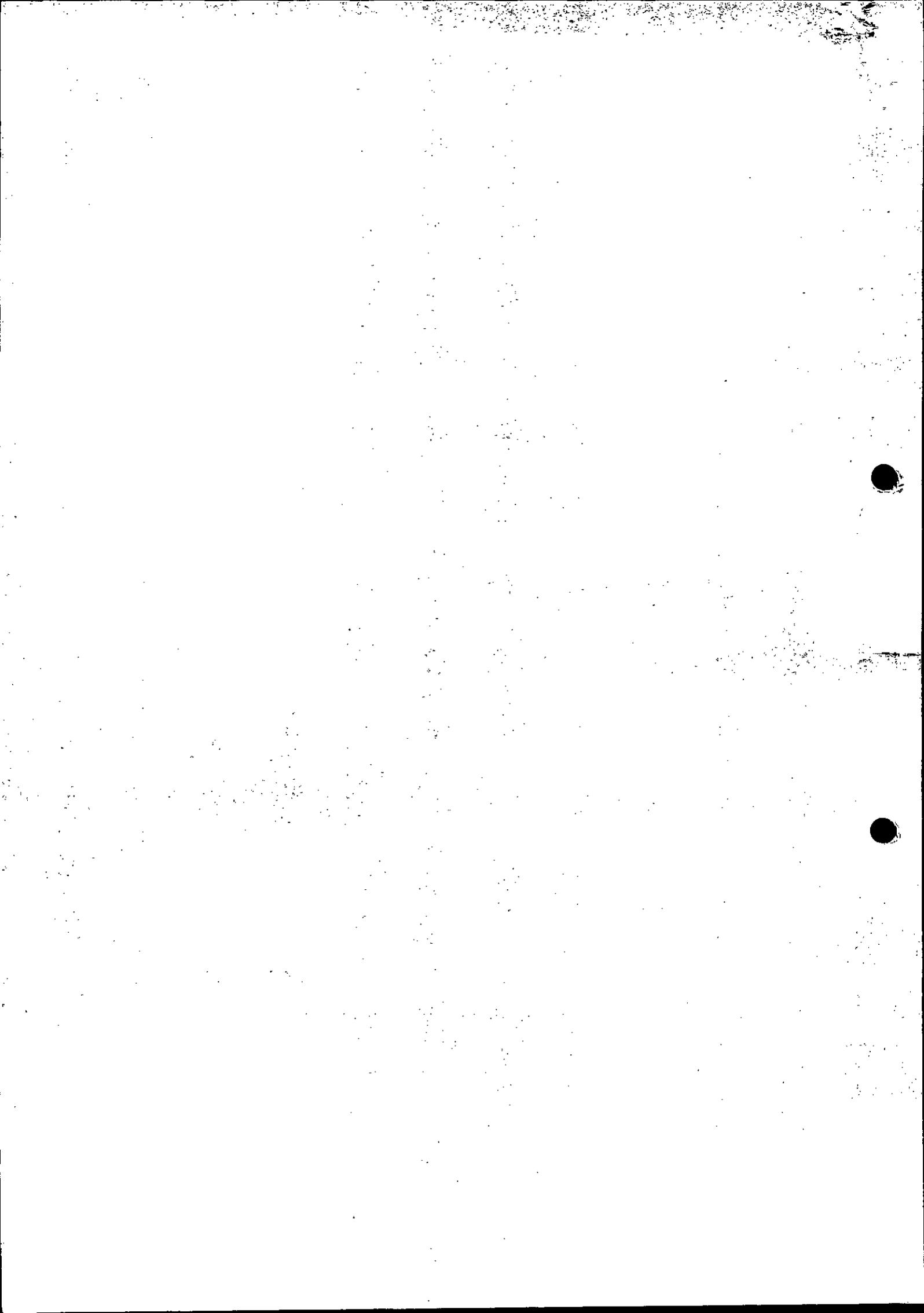
Horarios de las Prácticas docentes: acordado en el 2do cuatrimestre con las instituciones educativas

FUNDAMENTACIÓN

La transformación educativa iniciada en el país a partir de 2006, con la Ley de Educación Superior y en 2003 con un proyecto de país que pone a la educación de los argentinos en un lugar central como acción de gobierno, se ha instalado en todos los órdenes diversos debates y exigencias de formación, tanto disciplinar como pedagógica.

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 trabaja, como así también el sentido de sus prácticas: qué se enseña y para qué se enseña el Arte en las instituciones educativas.

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 en 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 generación de conocimientos para su socialización en diferentes contextos.

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

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

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.
- 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.
- 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.

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.

- 384
FACULTAD DE ARTES
- 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 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.

CONTENIDOS

Unidad Nro 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 Nro 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 Nro 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 teóricos 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 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 Nro 4:

La Pedagogía crítica como enfoque educativo. Pedagogía crítica y cultura visual. Educación artística y multiculturalismo, el aporte de la pedagogía crítica desde Peter Mc. Laren. 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 Nro 5

Creatividad. La historización de la noción de creatividad. La creatividad en el campo de la educación artística, su valor estratégico. Perspectivas acerca de la creatividad: las propuestas de Eisner y de Vygotsky. Los procesos de creación y la noción de creatividad, su relación con la inteligencia. Las fronteras entre percepción y creación. Una propuesta educativa sustentada en una concepción desmitificada de creatividad, el aporte de Imanol Agirre. Creatividad e imaginación.

Unidad Nro 6

Análisis crítico del discurso de la Reforma. Reforma Educativa y Educación Artística. 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.

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 indiciario”. Objeto de conocimiento y objeto de enseñanza: la transposición didáctica. El significado del conocimiento y las dimensiones educativas para Elliot Eisner.

Unidad Nro 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 La discusión sobre las competencias en la práctica docente.

METODOLOGÍA

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 necesidades, construyendo el conocimiento de forma conjunta, sociabilizándolo y democratizándolo.

EVALUACIÓN

La evaluación se desarrollará de forma continua, 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.

Se propone una evaluación en dos etapas:

Primera etapa:

Un coloquio de integración parcial de los contenidos al término del primer cuatrimestre. Presentación de observaciones áulicas e institucionales analizadas en relación con marcos conceptuales propuestos y discutidos en la Cátedra.

Segunda etapa:

Un coloquio final de integración total de la experiencia, con la presentación de un trabajo 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 abordaje se realizará a partir de las herramientas conceptuales vistas. Asimismo el alumno debe realizar un análisis y ponderación de la propia práctica docente articulando:

- 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. El formato debe ser: letra Arial 11, espaciado 1,5 líneas, con un mínimo de siete páginas y un máximo de diez. Asimismo se presentará la carpeta de las prácticas realizadas durante el año lectivo una semana antes de la presentación a examen.

Criterios de evaluación de las prácticas docentes de los alumnos:

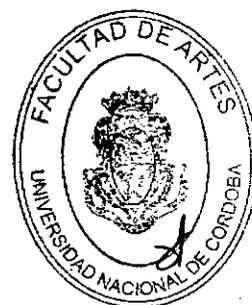
Se destaca que esta cátedra no admite exámenes libres porque los estudiantes deben realizar prácticas docentes en todos los niveles educativos, observadas por el equipo docente de la Cátedra.

- 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.

Las prácticas docentes en todos los niveles se aprobarán con una calificación mínima de 7 (siete) puntos sobre 10 (diez).

En el momento del coloquio final los estudiantes deberán presentar un escrito de no más de 10 páginas formato A4, letra Arial Nro 12, que será defendido oralmente en el momento del examen. El escrito se desarrollará haciendo eje en alguno de los contenidos vistos en el año, atravesado 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.

Asimismo presentarán una carpeta anillada con:

- Todos los prácticos corregidos por los docentes de la cátedra y su posterior corrección por parte de la/el estudiante si fuese necesario.
- El parcial final
- Las observaciones: institucionales y áulicas de las prácticas de los docentes titulares de las asignaturas donde se ha desarrollado la práctica. (Tener en cuenta la ficha de observación que propone la cátedra, ésta puede ampliarse con los criterios que hay construido el/la estudiante argumentados teóricamente)
- Las observaciones áulicas del par pedagógico con el cual se han realizado las experiencias de la práctica, como así también una autoevaluación. (Tener en cuenta la ficha de observación que propone la cátedra)
- Los recursos didácticos utilizados en las prácticas: registros fotográficos, procesos y resultados obtenidos.
- Una evaluación individual de la cátedra: estructurada libremente, pero que comprenda los aciertos y las debilidades de la misma.

Cronograma de Actividades

Actividad	Mes								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unidad I	X	X							
Unidad II		X							
Unidad III		X	X						
Unidad IV			X						
Unidad V				X					
Examen de integración parcial				X					

Unidad VI					X	X			
Unidad VII						X			
Observaciones institucionales y áulicas. Aplicación de herramientas teóricas para el análisis de la práctica docente.						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
Coloquio de integración final: análisis propositivo de las prácticas realizadas.									X

BIBLIOGRAFIA

Unidad Nro 1:

Bambozzi, Enrique: Pedagogía Latinoamericana Teoría y praxis en Paulo Freire. Editorial UNC. Año 2000

Bourdieu, Pierre: Intelectuales, política y poder. Edit. EUDEBA. 2000

Davini, María Cristina: La formación docente en cuestión. Edit. Paidós 1995

Fullan, Michael, Hargreaves, Andy: La escuela que necesitamos. Editorial Amorrortu. Año 1999

Gutiérrez, Alicia: Las prácticas sociales. Edit. Univ. Nac. de Córdoba y Univ. Nac de Misiones. Año 1997

Mc. Laren, Peter: Pedagogía, identidad y poder. Los educadores frente al multiculturalismo Edit. Homo Sapiens. Año 1998

Osorio, Griselda: Enfoques y modelos conceptuales para la formación docente. Mimeo Año 2014

Unidad Nro 2

Tiramonti, Guillermina y otros: La formación docente: cultura, escuela y política. Debates y experiencias. Año 2001

Popkewitz, Thomas y otros : Gubernamentalidad y formación docente. Edit. Troquel 1998

Follari, Roberto: El rol docente y la microfísica del poder. Edit. Autónoma de México Año 1999

Gaveglio, S. Manero, E: La renovada centralidad del concepto de poder en la ciencia política de los años noventa. Edit. Homo Sapiens. Año 1996

Agamben / Deleuze / Foucault : ¿Qué es un dispositivo? Simón dice editora. Año 2012

Unidad Nro 3

Agirre, Imanol: Teorías y prácticas en educación artística Edit. Octaedro Año 2005

Efland, Arthur, Freedman, Kerry: Enseñar la cultura visual: currículo estética y vida social del arte. Cap. 2 y 5 Edit. Octaedro Año 2009

Eisner, Elliot: La escuela que necesitamos. Edit. Amorrortu 2002.

Giroux, Henry: Placeres inquietantes. Edit. Paidós educador. 1996

Hernández, Fernando: Educación y cultura visual. Publicaciones M.C.E.P España 1997

Mirzoeff, Nicholas: Una introducción a la cultura visual. Cap. 4 Edit. Paidós Año 2003.

Osorio, Griselda: Posiciones pedagógicas en la educación artística Mimeo. Año 2015

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

Efland, Arthur: Una historia de la educación del arte. Edit. Paidós educador. Año 2002

Sanjurjo, Liliana: Reflexión y acción en el aula. La formación práctica de los docentes. Edit. Hommo Sapiens Año 2005

Unidad Nro 4

Brenes, Alicia y otros: José Luis Rebellato, intelectual radical. Editorial del Decanato de Extensión Universidad de la República. Montevideo Año 2012

Escobar, Ticio: El mito del arte, el mito del pueblo. Edit. Metales pesados. Año 2008

García Canclini, Néstor: Ideología, cultura y poder. Secretaría de Extensión Universitaria. UBA Año 1997

Giroux, Henry: Los profesores como intelectuales. Edit. Paidós. 1990

Peter Mc. Laren: Multiculturalismo revolucionario. Editorial S. XXI Año 1998

Pedagogía, identidad y poder. Los educadores frente al multiculturalismo Edit. Homo Sapiens 1998

Schon, D.: La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de las profesiones. Edit. Paidós. 1992

Silberman, Diana y otros: Cultura popular y educación. Imágenes espejadas. Editorial Miño y Dávila Año 2011

Unidad Nro 5

Tartarkiewicz, W. Historia de seis ideas. Edit. Tecnos 1987

Jornadas de reflexión sobre creatividad Córdoba Año 1995.

Lowelfeld, Viktor. El desarrollo de la capacidad creadora. Edit. Kapeluz Año 1961.

Read, Herbert: Educación por el arte. Edit. Paidós 1982

Agirre, Imanol: Teorías y prácticas en Educación artística. Editorial Octaedro EUB. Año 2005

Wunenburger, Jean-Jacques: Antropología del imaginario. Edit. Serie Antropológica Ediciones del Sol. Año 2008.

Unidad Nro 6

Acha, Juan. Introducción a la creatividad artística. Editorial Trillas Año 1992

Agirre, Imanol: Teorías y prácticas en educación artística. Edit. Octaedro Año 2005

Amigo, R. Heras, F: Schuster, G: Culturas y estéticas contemporáneas Edit. Aique 2001

Camillioni Alicia y otros: La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo Edit. Paidós. 2000

Eisner, Elliot: Educar la visión artística. Editorial Paidós Educador Año 1995

Gvirtz, Silvina y Palamidessi, Mariano: El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza. Edit. AIQUE 2000

Litwin, Edith: Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior. Edit. Paidós 1997.

Unidad Nro 7

Achilli, Elena: Antropología e investigación educacional. Aproximación a un enfoque indiciario. CRICSO Fac. Humanidades y Artes. Rosario 1990

Documentos para la Transformación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia de Córdoba para el Area Educación Artística. 1995 -2003

Reforma Educativa Córdoba Año 2011.

Eisner, Elliot: El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Edit. Paidós Educador. España 1998.

Ginzburg, Carlo: Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia. Edit. Gedisa. 1999

Osorio Griselda: Guías de observación institucional y áulicas. Mimeo Año 2007

Arte y educación entre confrontaciones y encuentros. Foro de Educación para el cambio social. Universidad Nacional de La Plata. Año 2009

Rocwell, Elsie: Reflexiones sobre el proceso etnográfico. DIE. CINVESTAV, IPN. México 1987.

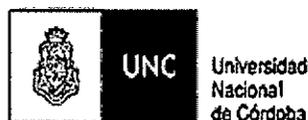
Urbano, Claudio. Yuni, José: Investigación etnográfica e investigación acción: Edit. Brujas. Año 2000

Mgter Griselda Osorio

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

Año Curricular: 5º año

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

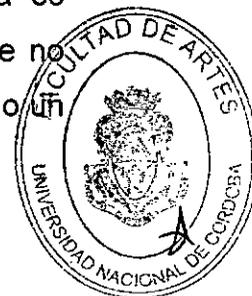
PROGRAMA

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

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

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.

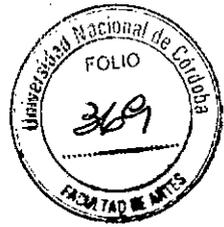
Desde el reconocimiento del inconsciente y las búsquedas artísticas que tuvieron lugar por parte de expresionistas y surrealistas intentando expresar conceptos que estaban más allá de lo visualmente reconocible, existe una inquietud sobre qué es lo real, sobre qué apoyar nuestra producción artística.

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.

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

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

4.1.2. Concepciones frenológicas

4.1.3. Proposiciones Caracteriales

4.1.4. Hipótesis temperamentales

4.2. Teorías modernas de la personalidad

4.2.1. Psiquiatría descriptiva

4.2.2. Teorías psicoanalíticas

4.3. Teorías contemporáneas de la personalidad

4.3.1. Esquemas psicodinámicos

4.3.2. Esquemas cognitivos

4.3.3. Construcciones estadísticas

4.3.4. Teorías Neorobiológicas

4.3.5. Modelos integradores

5. Patología de la Personalidad

5.1 Personalidades con dificultades para el placer

5.1.1. Trastornos esquizoides 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 dependientes 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 esquizotípicos 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

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.

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. dl, 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

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.

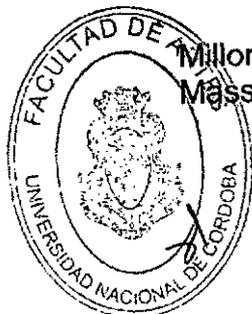
Schultz, Duane y Schultz, Sidney: Teorías de la Personalidad, Cengage Learning, 2010, México.

4.5 Patologías de la Personalidad

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.

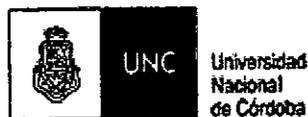
Brody, N.&Ehrlichman,H.: Psicología de la personalidad, Ed. Prentice may, 2000, Madrid.

Carver,Ch..S & Scheier,M.F.: Teorías de la personalidad, Prentice Hall, 1997, México.

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, México.

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. Paidós, 1982, Buenos Aires.

Kris, E.: Psicoanálisis y Arte, Paidós, 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.

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:

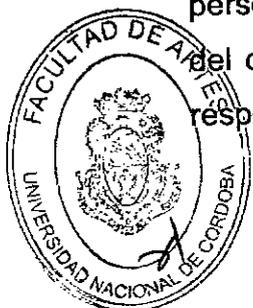
- La materia tendrá una duración anual con una carga horaria de tres horas semanales.
- El programa de la materia está organizado en seis (6) módulos, a saber:
 1. Introducción.
 2. Diagnóstico e investigación en Psicología de la Personalidad
 3. Desarrollo de la personalidad.
 4. Teorías de la personalidad
 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.

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.

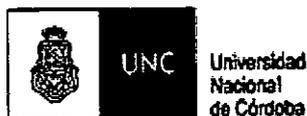
Elaboración de una presentación audio visual sobre un tema propuesto por los estudiantes que relacione y amplíe contenidos de la Cátedra.

7- Evaluación:

▪ *Alumnos regulares:*

- Deben asistir a un 80 % de los trabajos teóricos-prácticos.
- 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).

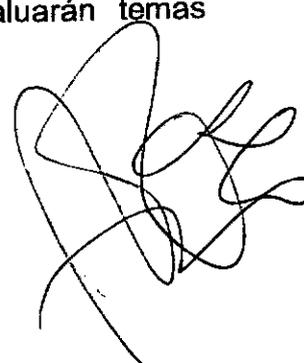
▪ **Alumnos promocionales:**

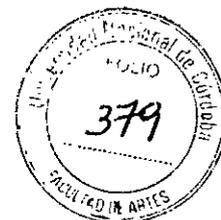
- Deben asistir a un 80 % de los trabajos teóricos prácticos.
- Realizarán trabajos teóricos-prácticos individuales, los cuales deberán ser aprobados, pudiendo recuperar hasta un 33% de los mismos, en el caso que dicho porcentaje no coincida con un número sin fracción se considerará el porcentaje inmediato 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:**

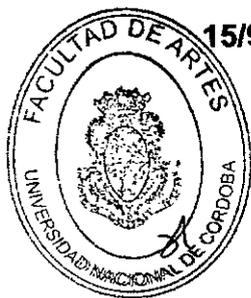
- Los alumnos promocionales serán evaluados a través de un coloquio en el cual deberán responder sobre la investigación realizada, para obtener la condición de promocional. El mismo deberá ser aprobado con una nota de siete (7) o más.
- El examen final para los alumnos en condición de regular constará 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 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

- 17/3** **Presentación de la Cátedra y primer acercamiento al concepto de Personalidad,**
- 31/3** **La Personalidad: verdad universal o verdad particular.**
- 7/4** **Temperamento, Carácter y Personalidad.**
- 14/4** **Métodos de Investigación de la Personalidad.**
- 21/4** **Desarrollo de la Personalidad.**
- 28/4** **Teorías Históricas y Modernas de las Personalidad.**
- 5/5** **La visión freudiana de la Personalidad.**
- 12/5** **Perspectiva post-psicoanalítica de la Personalidad.**
- 19/5** **Psicoanálisis Norteamericano y Personalidad.**
- 2/6** **Teorías Humanistas de la Personalidad.**
- 9/6** **La visión conductista de la Personalidad.**
- 16/6** **Modelos integradores y neurobiológicos de la Personalidad.**
- 23/6** **Primer Parcial.**
- 30/6** **Concepto y criterios para determinar un Trastorno de Personalidad**
- 28/7** **Personalidades con problemas para el placer.**
- 4/8** **Personalidades con problemas interpersonales.**
- 11/8** **Personalidades con problemas intrapsíquicos.**
- 18/8** **Personalidades con déficit estructurales.**
- 25/8** **Estilos de Personalidad relacionados al arte.**
- 1/9** **Personalidad, creatividad y arte.**
- 8/9** **Arteterapia y trastornos de la personalidad**
- 15/9** **Validez de los estudios retrospectivos de la personalidad en artistas creativos.**

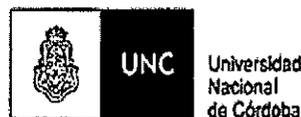

- 29/9 La crisis de personalidad narcisista y Van Gogh.
- 6/10 Salvador Dalí, ¿método paranoico o trastorno paranoico de la personalidad?
- 13/10 Frida Kahlo y su lucha contra la despersonalización a través de su arte.
- 20/10 Paul Jackson Pollock: entre el arte y los trastornos.
- 27/10 La personalidad transgresora de Pablo Picasso y el éxito artístico.
- 4/11 Segundo parcial.
- 11/11 Recuperatorio y firma de libretas.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: Licenciatura en Grabado Plan 1985 - Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Grabado) Plan 1985
Asignatura: DISEÑO GRÁFICO
Año Curricular: 4º año
Equipo Docente
- Profesores:
 Prof. Titular: Arq. Victoria Solis
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:
Distribución Horaria
Turno único:
Lunes de 13:30 a 15 hs, Laboratorio de Informática y atención de alumnos.
Lunes de 15 a 17:30hs clases /taller Diseño Gráfico
Email: victoriaesolis@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El Diseño Gráfico:

Propuesta

El propósito fundamental de esta asignatura es el de introducir a los estudiantes de Arte en las prácticas proyectuales y en su metodología; relacionar y aplicar elementos del lenguaje visual, propio también de las artes visuales o bellas artes en general, al campo particular del diseño gráfico y su especificidad disciplina.

Buscamos propugnar una construcción de la mirada más allá de los sentidos, que permita llevar la experiencia perceptual a un nivel de generalización, de reflexión sostenida en nociones científicas ya que no es posible establecer una lectura neutra (objetiva) de la realidad por fuera de la dialéctica ver/saber en un contexto histórico cultural, una mirada educada, capaz de establecer distinciones formales y conceptuales que posibiliten una acción comunicativa. En este sentido, diseño significa la posibilidad de establecer una mutua referencia entre pensar y hacer.

El Diseño Gráfico como disciplina proyectual es una experiencia innovativa, operativa, exploratoria que requiere de un pensamiento que pueda dar cuenta y articular aspectos funcionales, artísticos, técnicos, en la confluencia de la intuición y la racionalidad crítica.

Al hablar de diseño (design) nos referimos al proceso de creación y elaboración de las formas visibles y no sólo a estas en exclusividad, aludimos a la planificación mediante la cual el diseñador traduce un propósito en un producto/mensaje resultado de un plan mental, hablamos de un "programa" un "proyecto" que se desarrolla desde la indagación primera, los datos de base y el conocimiento de las técnicas necesarias para realizarlo, los medios materiales, las hipótesis, hasta la verificación de la propuesta concretada.

El diseño gráfico es una disciplina proyectual/comunicacional cuyo campo de acción es la transformación del ambiente humano y se caracteriza por su naturaleza comunicativa visual. En la actualidad, el campo de las distintas disciplinas tiene límites cada vez más difusos y permeables, el trabajo y la experimentación interdisciplinaria se tornan sumamente importantes y a esta tendencia no están ajenas las disciplinas del campo de la comunicación y del arte.

2- Objetivos

Generales

- Que el alumno comprenda la disciplina como ciencia proyectual y sea capaz de integrar aspectos interdisciplinarios orientados a una producción de diseño.
- Que el estudiante de artes enriquezca sus saberes y prácticas transfiriendo a los mismos la experiencia proyectual y las particularidades del lenguaje gráfico.

Formativos:

- Orientar al alumno en la práctica de diseño desde la autogestión como modo para la consecución de los propios logros.
- Desarrollar capacidad autocrítica en relación al propio proceso de diseño.
- Promover la indagación e investigación que le permita ampliar su horizonte en relación al diseño y su medio.
- Desarrollar capacidades de aprehender, imaginar y definir productos de diseño con simplicidad y creatividad tecnológica, consecuentes con una actitud de búsqueda morfológica y expresiva.
- Afianzar y desarrollar la conceptualización de cada tema, como método idóneo para entender la realidad y proponer respuestas adecuadas.

Específicos:

Expresan conocimientos y habilidades técnicas que son evaluables en forma directa y de acuerdo a la inserción lograda por el alumno en su proceso de aprendizaje, adquiriendo conocimientos para:

- Comprensión del diseño gráfico como disciplina proyectual y ambiental, que opera desde el dominio del oficio y el conocimiento de los códigos de la cultura.
- Transferir conocimientos producidos en otras instancias de su formación comunes con el proceso de gestación de la síntesis y forma gráfica.
- Adquirir conocimiento básico del lenguaje visual propio de la gráfica.
- Comprender a la tipografía como forma gráfica y las leyes de composición tipográficas.
- Adquirir elementos tecnológicos e informáticos básicos para la materialización de sus soluciones gráficas.
- Adquirir la terminología específica de la disciplina que le permita interactuar con profesionales de las disciplinas proyectuales, imprentas, etc.

Propuesta pedagógica:

Los principios pedagógicos constructivistas y el posicionamiento heurístico del pensar- hacer son los que entendemos forman la base de sustento de la enseñanza-aprendizaje del Diseño

Gráfico enfocados a la estimulación de los procesos perceptivos, la implementación de la lógica como procedimiento y el desarrollo de la inventiva/heurística.

Se plantea la resolución de temas problemas/casos de complejidad creciente que tienen en consideración la aparición de emergentes enriquecedores por ser significativos para el alumno, la producción surge fundamentalmente del trabajo en equipo tanto de docentes como de alumnos dentro de la modalidad taller.

Se propician las condiciones favorables para que el alumno logre que sus propuestas de diseño sean la propia síntesis integradora en tanto que resultado de un proceso de exploración y producción de soluciones alternativas alimentadas por la confluencia de aportes intra, inter y transdisciplinarios.

El desarrollo de los contenidos se plantea en dos etapas relacionadas de manera flexible con cada cuatrimestre. En primera instancia el desarrollo de los aspectos generales introductorios del programa y los básicos referidos al lenguaje visual en su particularidad gráfica y a las características del signo tipográfico como forma. En segunda instancia los aspectos relacionales: los sistemas formales y el texto tipográfico (diagramación)

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Contenidos/ Programa analítico

Unidad 1

El diseño gráfico como disciplina proyectual:

Se discute sobre aspectos comunes y diferencias entre gráfica, arte, publicidad. Se realiza una reflexión introductoria a las relaciones entre arte y diseño y la función del diseño gráfico. Se pone especial énfasis en el proceso metodológico de diseño.

Actividades: Desarrollo teórico. Seminario.

Unidad 2

La forma gráfica y su expresión:

Abordaje de la imagen y sus estructuras y procesos morfológicos. La síntesis gráfica y el proceso de geometrización de la forma. El plano, la línea, el punto gráfico y demás elementos básicos del lenguaje visual. El pictograma. El signo abstracto y las formas geométricas como signos básicos. El símbolo. La pregnancia de las formas simples.

Actividades: Proceso de síntesis de una forma. Diferentes tipos de expresión de la misma. Comunicación visual de un concepto abstracto.

Unidad 3

El acto comunicativo:

Se establecen distinciones sobre los indisolubles planos semióticos: sintaxis, semántica y pragmática y los niveles de Comunicación: representacional, simbólico y abstracto.

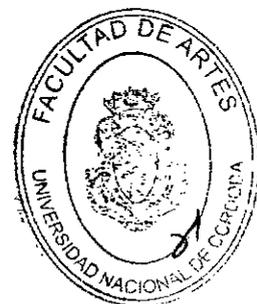
Actividades: Desarrollo teórico. Búsqueda de ejemplos de diseños que expresen los niveles mencionados.

Unidad 4

Producción de originales para imprenta:

En el desarrollo de la clase se exponen las marcas y señales que debe llevar un original para imprenta. Se hace una introducción de los pasos para elaborar el diseño digitalmente mediante el uso del software adecuado, para luego reproducirse mediante el sistema de impresión Offset. Aplicaciones informáticas. Mapas de bits y vectores. Sistemas de color. Preparación de originales digitales. Procesos de impresión industriales. Preimpresión. Impresión. Acabados.

Actividades: desarrollo de un ejemplo.

Unidad 5

La letra como forma:

Experimentación caligráfica. Las grandes familias tipográficas, serif y sans serifo palo seco. Las variables tipográficas, tamaño forma, tono, proporción, y posición. La función comunicacional del signo tipográfico, el refuerzo semántico. La tipografía y su incorporación a los procesos morfológicos

Actividades: Refuerzo semántico en palabra, texto y/o Diseño de logotipo.

Unidad 6

La composición gráfica:

Análisis de las diferentes estructuras gráficas. Desarrollo del concepto de Módulo, submódulo, supermódulo y sus relaciones con las estructuras gráficas, Los elementos de formación y relación. Recorrido visual y niveles de lectura

Actividades: realización de piezas gráficas en las que se opere con módulos y estructuras o con módulos en función de los elementos de formación y relación (equilibrio, escala, posición, dirección, espacio, fuerzas espaciales).

Unidad 7

La composición tipográfica:

Desarrollo de las nociones básicas a tener en cuenta para el diseño de textos: El interletrado, el interlineado, el marginado. La grilla tipográfica como estructura de la composición. Título, subtítulo, copete, texto, epígrafe, miscelánea, la página, el cartel. La articulación texto / imagen.

Actividades: Diseño de pieza editorial: página, afiche, historieta, folleto, otras.

Unidad 8:

Sistema y programa de diseño.

Abordaje de los conceptos de sistema, serie y programa. La programación Visual.

Actividades: análisis o proposición de ejemplos de programa visual.

Contenidos/ programa cronológico

Laboratorio de Informática:

En las clases de apoyo al diseño previstas se dictarán los siguientes contenidos:

Producción de originales para imprenta:

Aplicaciones informáticas. Mapas de bits y vectores. Sistemas de color. Preparación de originales digitales. Procesos de impresión industriales. Preimpresión. Impresión. Acabados.

4- Bibliografía obligatoria

(ver cuadro cronológico de contenidos)

5- Bibliografía Ampliatoria

Bibliografía específica del laboratorio:

JOHANSSON, Kaj. LUNDBERG, Peter. RYBERG, Robert. Manual de Producción Gráfica. Recetas.

Barcelona, Gustavo Gili. 2004.

BANN, David. Actualidad en la producción de artes gráficas Barcelona, Blume, 2008.

SIMMONS, Jason. Manual del diseñador. Barcelona, Index Book, 2007.

6- Bibliografía general:

Aicher, Otl . Analógico y Digital Gustavo Gili Barcelona. 2001

Blackwell, Lewis. *La tipografía del siglo XX*. Ediciones Gustavo Gilli, Barcelona, 1993.

Devalle, Verónica *La travesía de la Forma*, Paidós, Buenos Aires. 2009

Eco, Umberto; Carrière, Jean-Claude. *Nadie acabará con los libros*. Sudamericana/Lumen Buenos Aires, 2010

Fraenza, Fernando, Perié, Alejandra *Diseño, estética y discurso*. UBP Advocatus, Córdoba, 2010

Heskett, John *El Diseño en la Vida Cotidiana*, G.Gili, Barcelona 2002

Maldonado, Tomás. *Lo real y lo virtual*. Gedisa, Barcelona 1994
El diseño industrial reconsiderado. G.Gili. Barcelona 1993

Munari, Bruno *Diseño y Comunicación Visual*. Ed. G. Gili, Barcelona, España. 1993.

Perfect, Christopher. *Manual de Tipografía*. Ed. Blume. España. 1998.

Spencer, Herbert. *Principios de la tipografía moderna*. Ediciones Gustavo Gilli. México, 1995.

Algunos sitios recomendados en internet For Print

Only <http://www.underconsideration.com/fpo/>

From Up North <http://www.fromupnorth.com/>

Visualmente <http://visualmente.blogspot.com/>

Brand New <http://www.underconsideration.com/brandnew/>

- 7- 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)

Metodología:

Clases teórico/prácticas.

Las estrategias seleccionadas para el dictado de clases pertenecen al campo del Aprendizaje Colaborativo y se plantean en tres instancias:

- **Exposición:** Las clases teóricas se proponen con apoyo de medios informáticos que faciliten el visionado de imágenes indispensables para la comprensión de los temas propuesto.
- **Aprendizaje basado en problemas:** el docente plantea a los estudiantes un problema referido a los contenidos teóricos expuestos.
- **Metodología proyectual:** El estudiante desarrolla las distintas etapas del proceso metodológico de diseño para arribar a la solución del problema planteado.

Los trabajos prácticos serán individuales, y tienen dos modalidades en función de la complejidad del tema, nivel de dificultad realizativo y tiempo necesario para su realización: prácticos temáticos donde se experimenta un problema o tema específico y prácticos síntesis que integran contenidos.

En el primer cuatrimestre están previstos dos prácticos temáticos de tres semanas de duración más un práctico integrador que se presenta después del receso de Julio. En el segundo cuatrimestre: dos prácticos temáticos de dos semanas de duración y un práctico integrador.

Los bocetos se criticarán en el taller en forma grupal, buscando verificar en los mismos, la transferencia de los contenidos teóricos y el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica del estudiante y la lectura de la bibliografía propuesta. Se pretende que esta relación entre estudiantes produzca una sinergia dentro del taller que posibilite a los mismos dar "saltos cualitativos" al resolver problemas particulares.

En cada uno de las jornadas académicas del trabajo en aula taller, se producen las llamadas "colgadas". En esta instancia el alumno presenta su trabajo a la audiencia y el docente realiza una revisión general y particular tomando conceptos explicados en la clase teórica, implícitos en la práctica y abordando nuevos conceptos que completan el desarrollo del tema. Se promueve también la crítica por parte de los estudiantes.

Las presentaciones podrán realizarse en soportes virtuales o materiales según la instancia de desarrollo en la que se encuentren.

La cátedra cuenta con un aula virtual para facilitar el contacto entre la profesora y los estudiantes y la puesta en común de material de lectura, ejemplos etc.

- 8- **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>

Se tendrá en cuenta la reglamentación vigente adaptando a ella las fechas de entregas de los prácticos según la situación planteada por el alumno trabajador o que tenga familiar a cargo.

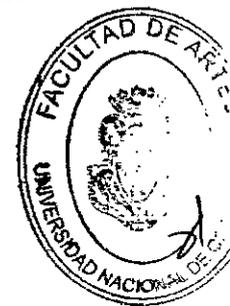
Criterios de Evaluación

Consideramos la evaluación como una instancia más del proceso de enseñanza/ aprendizaje y no como un fin en sí, como una parte constitutiva del mismo que se va dando a lo largo del proceso y no solo en su momento culminante.

Evaluación del proceso: aspectos procedimentales y actitudinales. Proceso particular de cada estudiante, coherencia, nivel de conceptualización y sustento de la idea, búsqueda formal, proposición de alternativas, participación en el taller.

El docente evalúa los siguientes aspectos: análisis, trabajo en taller, actitud crítica frente a la problemática, participación en clase, indagación, análisis y búsqueda morfológica, análisis y búsqueda tipográfica,

Evaluación de ejecuciones: presentación general de la propuesta de diseño para el caso planteado. Pertinencia de misma, adecuación de la propuesta morfológica. Orden establecido, relaciones morfológicas y tipográficas.

Evaluación oral:

Cuando el alumno realiza una presentación oral explicando su trabajo se solicita el uso de vocabulario técnico y teorías de abordaje que propone la bibliografía seleccionada.

Tanto en los trabajos prácticos, como en el examen final, el docente provee al alumno de un requerimiento que consta de:

1. Objetivos planteados en la cátedra, generales y específicos.
2. Metodología de trabajo.
3. Requerimiento para cada una de las etapas que constituyen el trabajo.
4. Fecha de entrega.
5. Condiciones de entrega
6. Criterios de evaluación.

Las actividades propuestas se evalúan conceptualmente (insuficiente, regular, bien, muy bien, excelente) estos conceptos se tienen en cuenta en la evaluación del proceso del alumno y los prácticos en forma numérica de 1 a 10.

Evaluación práctico temático 1/ Síntesis gráfica de una forma figurativa.

Se pondera fundamentalmente el proceso de geometrización de la forma, cómo expresa la síntesis obtenida en los diversos lenguajes expresivos, plano, distintos tipos de líneas. Si la imagen icónica propuesta se conserva dentro de los límites de identidad de la forma y la pregnancia lograda para la misma.

Evaluación práctico temático 2 / Refuerzo semántico de una palabra

Se tendrá en cuenta fundamentalmente la pertinencia de la elección de la familia tipográfica, la manera en que se resuelve el problema dentro de las posibilidades de la letra como forma. La originalidad de la propuesta, la precisión en la ejecución.

Evaluación del práctico síntesis 1 / Isologotipo y aplicación a papelería.

En esta instancia se verificará la transferencia de los contenidos desarrollados en el cuatrimestre, desarrollo del proceso metodológico de diseño, nivel de síntesis formal, precisión de la geometrización realizada, propiedad y coherencia del lenguaje expresivo utilizado, planteo de la estructura. Condición comunicativa del isologotipo diseñado.

Evaluación del práctico temático 3 / Módulo y estructura

Valoración de las relaciones establecidas entre módulo y estructura, pertinencia de la selección realizada para dar cuenta de los aspectos comunicativos solicitados en el práctico.

Evaluación del práctico temático 4 /Diseño editorial

Se tendrá en cuenta la pertinente utilización de la grilla de diagramación, la correcta elección de la tipografía y la configuración del texto en cuanto interletrado e interlineado, columna de texto, márgenes, etc.

Evaluación del práctico síntesis 2 / Programa visual

Se verificarán en esta instancia los puntos centrales del desarrollo del curso y en forma particular la comprensión del concepto de programa, la correspondiente posibilidad de diseñar de acuerdo a este concepto.

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

10- Condiciones de cursado:

El alumno deberá realizar y aprobar el 100% de los prácticos propuestos y cumplir con el 80% de asistencia a clase para obtener la regularización de la materia, Todos los prácticos tendrán una instancia de recuperación. Con promedio de parciales de 7 puntos o más, se obtiene la aprobación por promoción, de acuerdo al régimen previsto por la FFyH y la Escuela de Artes.

Para rendir el examen final, deberán presentar la carpeta con la totalidad de los trabajos desarrollados en el curso.

El examen libre consistirá el desarrollo de un proyecto y un examen sobre los contenidos teóricos del programa que podrá ser tanto escrito como oral.

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

Contenidos/ programa cronológico

Mar 14	1	Unidad I	Clase de presentación: El Diseño Gráfico como disciplina proyectiva. Relaciones entre arte y diseño y la función del diseño gráfico.	González Ruiz , Guillermo. Estudio de diseño. Emecé. Buenos Aires, 1994. Ledesma , María: El Diseño Gráfico, una voz pública (de la comunicación en la era del individualismo) Editorial Argonauta Buenos Aires, 2003 Aicher , Olt. El mundo como proyecto. Gustavo Gili. Barcelona, 2007 Munari , Bruno. <i>Como nacen los objetos</i> . Gustavo Gili, Barcelona
Mar 28	2		Clase teórica: El proceso metodológico de diseño.	
Abr 11	3		Taller: Actividad Unidad I	
Abr 18	4	Unidad II	Clase teórica: La forma gráfica y su expresión.	Dondis , Donis. La sintaxis de la imagen. Gustavo Gilli. Barcelona. 1985. Frutiger , Adrián. Signos, símbolos, marcas y señales. Gustavo Gilli, Barcelona, 1978. González Ruiz , Guillermo. Estudio de diseño. Emecé. Buenos Aires, 1994. Liborio , Miriam e Infante , Alejandra. <i>Matemática para ver. Ediciones Advocatus/UBP. Córdoba 2010</i> Munari , Bruno. <i>El triangulo</i> . Gustavo Gili. México 1999 Munari , Bruno. <i>El cuadrado</i> . Gustavo Gili México 1999 Munari , Bruno. <i>El pentágono</i> . Gustavo Gili. México. 1999
Abr 25	5		Taller: desarrollo Práctico temático 1 Proceso de síntesis geometrización.	
May 2	6		Taller: colgada, crítica de la forma geometrizada	
May 7	7	☐ ☐	Clase teórica: el acto	González Ruiz , Guillermo. Estudio de

9			comunicativo.	diseño. Emecé. Buenos Aires, 1994.
May 16	8		Taller Actividad unidad III	
May 30	9	Unidad IV	Clase teórica: Boceto. Producción de originales para imprenta.	JOHANSSON, Kaj. LUNDBERG, Peter. RYBERG, Robert. Manual de Producción Gráfica. Recetas. Barcelona, Gustavo Gili. 2004.
			Presentación en soporte digital del original de la síntesis formal de acuerdo con lo desarrollado en la clase.	BANN, David. Actualidad en la producción de artes gráficas Barcelona, Blume, 2008. SIMMONS, Jason. Manual del diseñador. Barcelona, Index Book, 2007.
Jun 6	10	Unidad V	Entrega actividad IV Clase teórica: la letra como forma	Gálvez Pizarro, Francisco. <i>Educación tipográfica, una introducción a la Tipografía.</i> 1ª ed. Buenos Aires Tpg/ Ediciones Universidad Diego Portales. Chile. TpG Ediciones Buenos Aires Argentina, 2005
Jun. 13	11		Taller: Práctico temático 2. Semantización tipográfica. Desarrollo crítica	Ruder, Emil <i>Manual del diseño tipográfico.</i> Ediciones Gustavo Gilli. Barcelona. 1993.
Jun 20	12		Taller: Colgada práctico temático 2. Crítica y evaluación. 3. Entrega p/ evaluación	Perfect, Christopher. <i>Manual de Tipografía.</i> Ed. Blume. España. 1998.
Jun 27	13		Clase teórica: isologotipos logotipos, papelería.	González Ruiz, Guillermo. Estudio de diseño. Emecé. Buenos Aires, 1994. Visitar pág. Recomendadas.
Jun 27	14		Taller: Presentación de práctico síntesis Diseño de un sistema de identidad simple (papelería)	Wong, Wucius. Fundamentos del diseño gráfico. Compilado. Ediciones infinito. Buenos Aires. 2001.
Jul 25	15		Taller: crítica colectiva de propuestas de diseño papelería	
Ago 01	16		Colgada, crítica colectiva pre-entrega práctico síntesis.	
Ago 8	17		Recepción del Práctico Síntesis Clase Teórica la composición gráfica.	
Ago 22	18	Unidad VI	Taller práctico 3 operaciones con módulos y estructuras.	
Ago 29	19		Colgada crítica colectiva práctico Temático 3	
Sep 05	20	Unidad VIII unidad VII	Clase teórica: composición tipográfica	Müller Brockman, J. <i>Sistemas de retículas.</i> Gustavo Gilli. Barcelona. 1982.
Sep 12	21		Taller: diseño de pieza editorial	SAMARA, Timothy. Diseñar con y sin retícula. Gustavo Gili. Barcelona. 2004.
Sep 26	22		Taller: colgada y crítica práctico temático 4 pieza editorial	Gerstner, Karl. Diseñar programas. Verlag Arthur Niggki AG Trufen, 1968
Oct 03	23		Recepción PT4 Clase teórica: la programación visual y concepto	Edición castellana Gustavo Gili.

		de sistema	Barcelona 1979 González Ruiz, Guillermo <i>Estudio de diseño</i> . Emecé. Buenos Aires, 1994.
Oct 17	24	Clase teórica taller: la programación visual. Ejercicio de diseño de un programa	
Oct 31	25	Taller: Diseño de programa visual	
Nov 07	26	Taller: Crítica colectiva programa visual	
Nov 07	27	Taller: crítica, cierre.	

latiz

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD.

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura y Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: DIBUJO III (4º AÑO ÁREA ESCULTURA; C M 263)

AÑO CURRICULAR: 4º AÑO

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: **ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ** (dedicación simple)

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 16.00 a 20.00 h.

Horario de consultas de alumnos: Lunes 18.00 a 20.00 hs.

PRESENTACIÓN PROGRAMA

La propuesta en esta materia, considerando que es la única cátedra de dibujo, que es específica para los alumnos de la licenciatura en escultura, es la de implementar estrategias y metodologías que permitan a los alumnos, por un lado, reafirmar lo aprendido con respecto a la observación y representación, (teniendo en cuenta también la articulación con las otras materias de dibujo ya cursadas). Y por otro lado completar e introducir nuevos contenidos como el de dibujo de estudio, proyectivo, el dibujo con representación tridimensional y un concepto ampliado del dibujo.

En la primera parte, se trabaja reafirmando **el dibujo de análisis y de estudio** de observación, representación y transformación morfológica desde un planteo **tridimensional**, para que éste sea una verdadera herramienta de trabajo para los alumnos del área.

En la segunda parte, se trabaja con **el dibujo proyectivo** para, que a partir de él, realice un proceso de diseño gráfico completo de representación de ideas. En el que se trabajara, la totalidad del proyecto teniendo en cuenta materiales y detalles.

En la tercera parte, se realiza un trabajo de **análisis de la producción en dibujo** de artistas contemporáneos, argentinos, latinoamericanos e internacionales relacionados con los contenidos de la materia (dibujo proyectivo, figura humana, incorporación de otros soportes, medios, y de la tecnología digital).

En la cuarta parte y cerrando el año la propuesta es la de llevar al alumno a producir una propuesta personal después del recorrido realizado, trabajando con un **concepto ampliado de dibujo en lo que sería el campo expandido**, ligado a sus propios intereses de producción plástica.

OBJETIVOS

Que el alumno

- Utilice el dibujo en sus diferentes aspectos, posibilidades e instancias: como dibujo de estudio, como dibujo proyectivo y como dibujo documental.
- Revea y reafirme los conceptos de estructura, escorzo y conformación geométrica en la figura humana y objetos.
- Emplee el dibujo como herramienta para abordar la tridimensión.
- 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.

CONTENIDOS

UNIDAD I

Dibujo de estudio: estructura y conformación geométrica de objetos y de la figura humana. Observación y análisis para la representación tridimensional.

Sistema de representación ortogonal: plantas, cortes, vistas y detalles.

Aplicaciones, prácticas y estrategias de abordaje del dibujo en objetos, en modelo vivo con figura humana y en la producción personal T. P. 1,2 y 3

Bibliografía: Unidad I

Mapfre, Marie: **Procesos elementales de proyección y configuración**. Barcelona, Gusta Pili, 1982. (Todo el libro)

Gómez Molina, Juan José y otros: **El manual de dibujo**. Madrid, Editorial Cátedra, 2001 (Pag. 17 a 44 y 169 a 306)

Edwards, Betty: **Dibujar con el lado derecho del cerebro**. Barcelona, Urano, 2000. (pag 17 a 37 y 134)

Eco Umberto: **Historia de la fealdad**. Italia, Edit. Lumen, 2007 (Todo el libro)

Olguin, Guillermo y otros: **Leer la forma**. Bs. As... Edit. Redargenta, 2009 (pag 8 a 49)

Normas IRAM de Dibujo (Todo el libro)

UNIDAD II

El dibujo proyectivo y documental: proceso de materialización y representación de una idea o proyecto por medio del dibujo; bocetos, croquis, sistema Monge (plantas, cortes, vistas y detalles), volumetrías y sistemas paralelos de representación.

Aplicación práctica en Parcial Nº 1.

Bibliografía: Unidad II

Kahn, Louis J.: **Forma y diseño**. Bs. As., Nueva Visión, 1984. (pag 7 a 63)

Gómez Molina, Juan José y otros: **Las lecciones de dibujo**. Madrid, Editorial Cátedra, 1995. (pag 217 a 338)

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)

2

2

UNIDAD III

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. en grupo N° 4.

Bibliografía: Unidad III

Anchorena, Teresa: **Botero en Buenos Aires**. Bs. As., Museo Nacional de Bellas Artes, 1994. (Todo el libro)
Badii, Libero: **Libero Badii, dibujos 1936 – 1976**. Bs. As. Emecé Editores, 1976. (pag5a 14/ 78a 104142 a 171)
Badii, Libero: **Arte siniestro**. Bs. As., Emecé Editores, 1979. (pag 7 a 62/ 146 a 201)
Ferrari, León: **La bondadosa crueldad**. Bs. As. Editorial Argonauta, 2001.

UNIDAD IV

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 Parcial N°2.

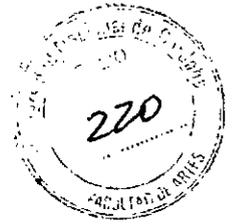
Bibliografía: Unidad IV

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)

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA GENERAL

John Berger: **SOBRE EL DIBUJO**, Barcelona-España. Editorial Gustavo Gilli. 1 Edición 2.012 (Todo el libro)
Giunta, Andrea y Rojas, N.: **Adolfo Nigro en el umbral de la imagen**. Rosario, Edit. La Marca, 2003. (Todo el libro)
Phil Metzgel: **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)

METODOLOGÍA

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 (mapas conceptuales, diagramas y cuadros) 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 explicara el contenido de ese eje temático utilizando recursos audiovisuales. Donde 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, en los cuales se harán observaciones y correcciones individuales y grupales durante el proceso de trabajo y, al final de cada clase se realizara 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 realizaran una indagación e investigación. Para ello tendrán que trabajar fuera de clase y lo presentarán en un esquioc.

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 trabajos y además intercambiar experiencias y contenidos con los alumnos.

Los parciales, (uno al final de cada cuatrimestre) tendrán el objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes y el monitoreo del proceso de enseñanza aprendizaje.

EVALUACIÓN

Formativa: Evaluación permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje, realizado en cada uno de los prácticos y en el proceso anual.

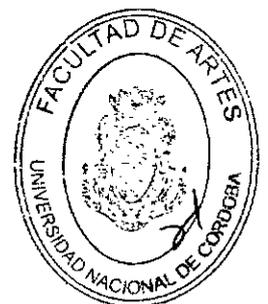
Cualitativa y cuantitativa: Las herramientas de evaluación serán trabajos prácticos y parciales, teniendo en cuenta:

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.

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.

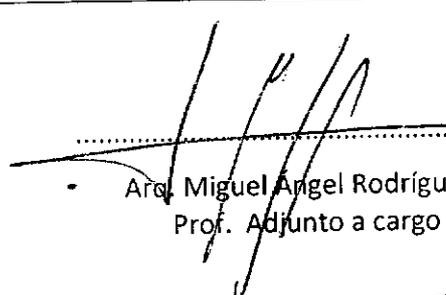
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

DISTRIBUCION HORARIA

La materia se dictará los días martes de 16.00 a 20.00 hs. La atención de consultas de alumnos se hará los días martes de 14.00 a 16.00 hs.

CRONOGRAMA CALENDARIO DE DESARROLLO DE UNIDADES

MESES	UNIDADES	
Marzo	Unidad I	T. P. N°1
Abril		T. P. N°2
Mayo		T. P. N°3
Junio	Unidad II	Parcial 1
Julio		1º Recuperatorio
Agosto	Unidad III	T. P. N°4
Septiembre	Unidad IV	Trabajo Final
Octubre		Parcial 2
Noviembre		2º Recuperatorio

Prof. Adjunto a cargo

6

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

6

Lt. Valentina Cero
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Escultura Plan 1985

Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: DIBUJO IV

Año curricular: 5º año

Equipo Docente:

- Profesores:

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

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: _____

Distribución Horaria

Turno único: Martes 15:30 a 20:30 Hs.

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

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

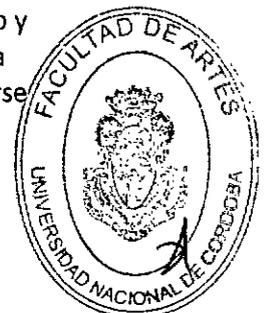
Como los juegos, el dibujo no representa nada externo a él mismo. Él es la acción en la que se resuelve la experiencia, la forma es la regla autoimpuesta donde se realiza el conocimiento sensible que moviliza nuestro cuerpo.

J.J. Gómez Molina

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación

La materia Dibujo IV de 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 propositivo 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 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 ese 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 referentes. 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.

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 Topología Del Arte Contemporáneo*. 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.

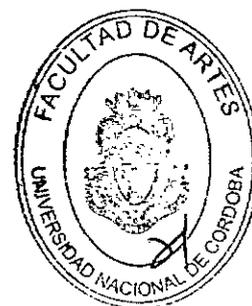
GOMEZ MOLINA, JUAN JOSE (ed.) et al., *Los nombres del dibujo*. Cátedra, Madrid, 2005.

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 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

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.

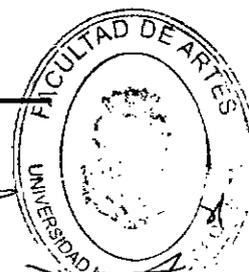
Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

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

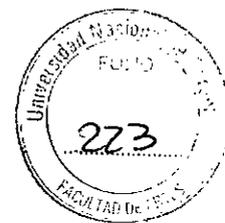
10- Cronograma tentativo

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.

6
 APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 165/2016
 HCO

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: **Artes Visuales**

Carrera/s: **Licenciatura en Pintura, Escultura, Grabado Plan 1985**

Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (con orientación en Pintura, Escultura y Grabado) Plan 1985

Asignatura: **DIBUJO III**

Año Curricular: **4º año**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: **Lucas Di Pascuale** -

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: **Aylén Bartolino, Guiomar Barbeito, Gabriela Bustos, Romina Silva, María Celeste Pérez, Sofía Tejerina**

Adscripta: **Julia Tamagnini**

Distribución Horaria Cursado: **Jueves de 15 a 19 hs / Atención a alumnos: Jueves de 14 a 15 hs**
(solicitud de atención lucasdipascuale@gmail.com) Turno único

1) Fundamentación:

Proponemos problematizar prácticas históricas y sobre todo contemporáneas del arte en las cuales el *dibujo* participa con protagonismos diversos.

Utilizamos el concepto de *topología* propuesta por Boris Groys¹ para intentar acercarnos a aquellas particularidades que, así como caracterizan a cada productor, comienzan también a perfilarse en cada estudiante.

Lo que distingue al arte contemporáneo del de momentos anteriores es sólo el hecho de que la originalidad de una obra de nuestro tiempo no se establece de acuerdo a su propia forma, sino a través de su inclusión en un determinado contexto, en una determinada instalación, por medio de su inscripción topológica. Boris Groys

Particularidades seguramente emparentadas de múltiples maneras con el accionar de compañeros y colegas. Cada producción está, en gran medida, compuesta a partir de la existencia de producciones precedentes y contemporáneas.

Pensamos que dichas *topologías* se conforman con acciones que, lejos de ser unívocas, se dan en la relación dialéctica de estrategias y tácticas; aquí recurrimos a conceptos propuestos por Michael De Certau en *La invención de lo cotidiano*.²

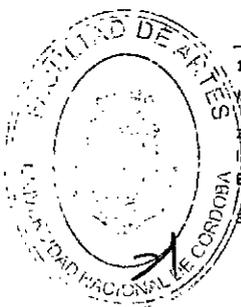
La estrategia postula un lugar susceptible de ser circunscrito como algo propio y de ser la base desde la que administrar las relaciones con una exterioridad....

....llamo táctica a la acción calculada determinada por la ausencia de un lugar propio. Por tanto ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Michael De Certau

¹ GROYS, Boris, 2008, en la antología *Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity*, Duke University Press, (pps. 71-80). Publicado en: topizynube.blogspot.com

² DE CERTEAU, Michel. *La invención de lo cotidiano* (v.1) Artes de hacer. Cap. III: "Valerse de: usos y prácticas". Universidad Iberoamericana. Departamento de historia. Instituto tecnológico y de estudios superiores de Occidente, México, 2007. pp. 35-48. Publicado en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, de Paloma Blanco, Jesús Carillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (comp.), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. (pp. 398-404).

³ BENJAMIN, Walter, *El autor como productor*. Fotocopia a partir de un ejemplar de Ediciones Godot

Proponemos la *técnica* (del dibujo en nuestro caso) como parte fundamental del *concepto*, lugar donde —en palabras de Benjamin— *superar la oposición estéril entre forma y contenido*.

El concepto de técnica representa el punto dialéctico inicial a partir del cual es posible

Walter Benjamin

*superar la oposición estéril entre forma y contenido.*³

Nuestra práctica es *autónoma* y no subsidiaria de la especialidad grabado. Pensamos la autonomía del dibujo no como un absoluto sino en *relación* con aquellas topologías que indagamos.

Basamos nuestra producción en el análisis y experimentación de *topologías* construidas por artistas diversos. Lejos de proponer clasificaciones, organizamos nuestro programa mediante cuatro unidades, cada una contenedora de prácticas emparentadas entre sí mediante la forma de protagonismo que tiene el dibujo.

Unidad 1 / Modelo-acción . Unidad 2 / Acción-técnica
Unidad 3 / Técnica-relato . Unidad 4 / Relato-montaje

Auspiciamos una vinculación con la especialidad de grabado, por un lado: en la medida que los alumnos aborden la especialidad desde la práctica del dibujo; y por otro: mediante la lectura de topologías propias que al tiempo que exceden la práctica del dibujo, contribuyen a la totalidad de la licenciatura. Finalmente es necesario aclarar que proponemos esta construcción de topologías “propias” como un continuo que no sólo excede la materia y a la licenciatura sino que también se constituye como *sentido* de producción.

2) Objetivos:

Conceptualizar diferentes topologías de producción artística donde el dibujo es protagonista. Experimentar y conceptualizar el dibujo como práctica autónoma.
Pensar la construcción de *topología* como práctica permanente.
Desarrollar elementos de análisis, lectura y evaluación de trabajos propios y de pares. Fortalecer el pensamiento dialéctico entre *técnica* y *concepto*.
Desarrollar capacidades de escritura que acompañen la práctica artística

3) Contenidos

Unidades: Introducción: Topología / Unidad 1: Modelo-acción / Unidad 2: Acción-técnica / Unidad 3: Técnica-relato / Unidad 4: Relato-montaje

Introducción / Topología

Objetivos

Arribar a una noción general del presente programa
Conceptualizar *topología* en relación a la práctica artística
Darnos a conocer al interior del grupo de trabajo

Contenidos

Introducción al programa
Trabajos previos a modo de presentación
Teórico *topologías relacionadas al dibujo*

...el concepto fundamental de la Topología es la “relación de proximidad”, que puede parecer ambigua y subjetiva...

Wikipedia

Unidad 1 / Modelo-acción

Objetivos

Analizar y experimentar producciones artísticas vinculadas de manera variada a la utilización de modelo.
Pensar la utilización de modelo como posibilidad de práctica permanente y no únicamente como estrategia de aprendizaje.
Pensarse uno mismo como modelo.

Contenidos

Mis dibujos como modelo de mis dibujos (mi producción como referente)
Dibujo dictado (discurso de las formas)
La historia del arte como modelo (copia, cita, apropiación)

...el término réplica sirve para calificar el o los temblores que se producen después del sismo original. Esas sacudidas, lejanas o idénticas a la primera, pertenecen a esta sin repetirla. Nicolas Bourriaud

Referencias artísticas

Figura humana en Lucien Freud (Berlín 1922-Londres 2011) / <http://www.epdlp.com/pintor.php?id=250>
Serie de retratos, David Hockney (Bradford, Inglaterra 1937) / www.hockneypictures.com/works_drawings.php
El vuelo de Lévi, Irene Kopelman (Córdoba 1974) / http://montehermoso.net/pagina.php?id_p=54&m1=&m2=&i=cas
Untitled, Marijn van Kreijl (Middelrode, Holanda, 1978) / <http://www.marijnvankreijl.nl>
La sonámbula, Elisa O'Farrel (Buenos Aires, 1981) / <http://www.elisaofarrell.com.ar/>
Oeste61, Daniel Lorenzo (La Plata, 1984) / <http://www.dlorenzo.com.ar/>
Registros, Kuki (Córdoba 1975) <http://edrilojaodrilo.blogspot.com.ar/> <http://margaritadelacantilado.blogspot.com.ar/>

Unidad 2 / Acción-técnica

Objetivos

Analizar y experimentar producciones artísticas vinculadas al espacio y a las ideas de acción, performance y recorrido.
Pensar el espacio como problemática de producción.
Pensar en las relaciones del artista con las problemáticas del contexto.
Abordar la idea de trayecto como corpus de obra.
Pensar lo nómada como idea de práctica artística.

...la experiencia es lo que despliega el interior, y no la interioridad la que forja y mantiene sus derechos sobre la experiencia.

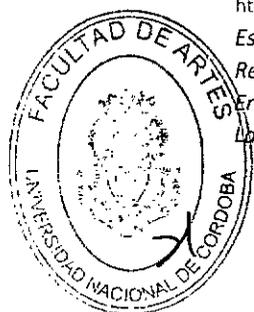
Georges Didi-Huberman

Contenidos

Dibujo grupal sobre proyección (imagen materia-imagen tiempo)
Dibujo y recorrido (deriva)
Dibujo y yoga (mi cuerpo en movimiento como modelo)

Referencias artísticas

El frío va a pasar, Valeria Conte Mac Donell (Buenos Aires, 197...) / www.valeriaconte.com.ar
He Got Game, Robin Rhode (Sud África, 1976) / <http://www.lehmannmaupin.com/artists/robin-rhode#1>
Intervenciones, Taller Popular de Serigrafía (Buenos Aires, 2002) / <http://tallerpopulardeserigrafia.blogspot.com/>
Puede no haber banderas, Fernando Traverso (Rosario, 1951)
¿Cómo es tu radio?, Elisa O'Farrel (Buenos Aires, 1981) / <http://www.elisaofarrell.com.ar/>
Sospechoso II. 2008-2010. Juan Der Hairabedian (Córdoba, 1971) / <http://www.boladenieve.org.ar/artista/4469/der-hairabedian-juan>
Dictados, Leticia El Halli Obeid (Córdoba, 1975) / <http://www.leticiaelhaliobeid.com.ar/index.php?/project/dictados/>
Dibujando América, Raimond Chaves (Colombia, 1963), Gilda Mantilla (Los Ángeles, 1967) / <http://www.dibujandoamerica.net>
Estrias, Perra y Recorte por la línea. Regina Galindo (Guatemala, 1974) <http://www.reginajosegalindo.com>
Re-trato, Oscar Muñoz (Popayán, Colombia, 1951) / http://universes-in-universe.org/esp/intartdata/artists/america/col/munoz_oscar
Enquanto Tecemos, Julia Panades (Belo Horizonte, 1978) / <http://www.juliapanades.net/>
La promesa de un río, Pauline Fondevila (La Plata, 1984) / <http://www.paulinefondevila.com>

Unidad 3 / Técnica-relato

Objetivos

Analizar y experimentar producciones artísticas donde la técnica del dibujo es lo protagonista.
Pensar el papel de la técnica en relación a la idea de topología y a esta última como generadora de técnica.
Preguntarnos a cerca de la técnica como motor de producción.

Contenidos

Se trabaja sobre la profundización de una técnica determinada, que se define en función del grupo que cursa la materia.

Referencias artísticas

Técnicas mixtas, Eduardo Stupía (Buenos Aires, 1951) / www.centroculturalrecoleta.org/nuevositio/eduardo-stupia/
<http://elgranotro.com.ar/index.php/eduardo-stupia-me-interesa-la-incomodidad/>
Obras varias en Bola de Nieve. Pablo Peisino (Córdoba, 1971) / <http://www.boladenieve.org.ar/artista/931/peisino-pablo>
Obras varias. Pablo Siquier (Buenos Aires, 1961) / <http://www.guiarte.com/noticias/pablo-siquier.html>
Do Not Abandon Me Louise Bourgeois (París 1911/NY 2010) & Tracey Emin (Londres 1963) / <http://www.hauserwirth.com/exhibitions/814/louise-bourgeois-tracey-emin-do-not-abandon-me/view/>
Impresiones de Liliana Porter (Buenos Aires 1941) / <http://lilianaporter.com/prints.php?sectionId=2&orderBy=date&pageNo=1>
Tamara Villoslada (Esquel 1977) / <http://www.tamaravilloslada.com.ar/>
Nicolás Balangero (Córdoba 1980) / <http://boladenieve.org.ar/artista/5680/balangero-nicolas>
William Kentridge (Johannesburgo 1955) / www.youtube.com/watch?v=OmvK7A84dlk

Para mí es muy importante la técnica como una herramienta a desarrollar. Es un músculo. Hay que practicarlo. Y hay escalones que ir subiendo. Hay que subir el umbral del recurso. Hay que saltar la seguridad que te da el oficio.

Eduardo Estupía

Unidad 4 / Relato-montaje

Objetivos

Analizar y experimentar nociones de relato y montaje en la producción artística
Producir relatos y montajes que se vinculen, al tiempo que propicien topologías artísticas particulares.
Vivenciar el formato de clínica y lectura de obra como espacio de conocimiento

Contenidos

Construcción de relato
Montaje como espacio de producción y de exhibición
Conocimiento por el montaje

...los relatos no tienen otra función que la de proponer materiales para la duda...

Alain Badiou

Referencias artísticas

Sistemas, Juan Carlos Romero (Buenos Aires, 1931) / www.artefundacionesde.com.ar/BO/muestra.asp?muestraId=743
Maus, Art Spiegelman (Estocolmo, 1948) / <http://www.guiadelcomic.com/comics/maus.htm>
Ruta 22, Vollenweider / Von Sprecher 2010. Editorial Llanto de mudo, Córdoba. / <http://sobrehistorieta.wordpress.com/2011/10/19/entrevista-a-nacha-vollenweider-dibujante/>
Atlas Perú, Fernando Bryce (Lima, 1965) / <http://arte-nuevo.blogspot.com/2006/10/como-un-lentsimo-fax-entrevista.html>
Dibujos mínimos, Natalia Blanch (Córdoba, 1970) / <http://www.nataliablanch.com/>
P.Nazareth Edições/LTDA, Paulo Nazareth (Belo Horizonte 1971) / <http://artecontemporanealtlda.blogspot.com/>
Los que llevan, Cecilia Afonso Esteves (Buenos Aires, 1977) / <http://www.arteilustracion.blogspot.com/>
Proyecto VOX, arte + literatura / <http://www.proyectovox.org.ar>
Francis Alÿs (Bélgica, 1959) / <http://www.francisalys.com/>
María Luque (Rosario 1983) / <http://cargocollective.com/marialuque> / <http://cargocollective.com/marialuque>
Natalia Revilla (Lima 1981) / <http://www.wugaleria.com/es/artist/natalia-revilla>

4) Bibliografía obligatoria:

- BARTHES, Roland, 2011, *El placer del texto*. (Capítulos: *Brio, Cuerpos, Deriva, Fetiche, Intertexto, Frase, Recuperación*). Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires.**
- BENJAMIN, Walter, *El autor como productor*. Fotocopia a partir de un ejemplar de Ediciones Godot**
- BOURRIAUD, Nicolas, 2009, *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.**
- CARVER, Raymond, 2012, *Catedral*. Buenos Aires: Editorial Anagrama.**
- DE CERTEAU, Michel. *La invención de lo cotidiano* (v.1) Artes de hacer. Cap. III: "Valerse de: usos y prácticas". Universidad Iberoamericana. Departamento de historia. Instituto tecnológico y de estudios superiores de Occidente, México, 2007. pp. 35-48. Publicado en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Caramonte y Marcelo Expósito (comp.), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. (pp. 398-404).**
- DIDI-HUBERMAN, GEROGES, 2011, *Ante el tiempo* (Cap *Conocimiento por montaje*). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.**
- EL HALLI OBEDI, Leticia (2002): "Actualidad y silencio en el dibujo de Horacio Álvarez" en *Horacio Álvarez, pinturas y dibujos*, Córdoba, Ediciones Museo Caraffa, p. 13-15.**
- FOSTER, Hal, 1998, *Contra el pluralismo*, Episteme, Eutopías, Documentos de trabajo, vol. 186, Valencia, España, 24 págs. Reprod. en: La Gaceta de Cuba, La Habana, nº 5, septiembre-octubre del 2000, pp. 34-39. Publicado en: www.criterios.es/pdf/fosterpluralismo.pdf**
- FUENTES, Marta (2002): "Horacio Álvarez y el escenario artístico de Córdoba en las décadas del '40 y '50" en *Horacio Álvarez, pinturas y dibujos*, Córdoba, Ediciones Museo Caraffa, p. 9-12.**
- GROYS, Boris, 2008, en la antología *Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity*, Duke University Press, (pps. 71-80). Publicado en: lapizynube.blogspot.com**
- RANCIÈRE, Jacques, 2011, *El destino de los imágenes* (Montaje Dialéctico y Montaje Simbólico, Págs. 71-81) Buenos Aires: Prometeo Libros.**

5) Bibliografía ampliatoria:

- BERGER, John, 2011, *Sobre el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili Editorial.**
- BLANCH, Natalia, 2008, *Catálogo de la exposición Un momento en alas del viento*. Sant-Martin-D'Hères: Espace Vallès.**
- BRYCE VIVANCO, Fernando, 2001, *Atlas Perú*. Lima: Museo de Arte de Lima.**
- DAVIS, Fernando, 2009, *I. Juan Carlos Romero, Cartografías del cuerpo, asperezas de la palabra*. Buenos Aires: Fundación OSDE.**
- DI PASCUALE, Lucas (comp.), 2011, *Parabrisas 3, Salirse insistir*, Córdoba: Editorial DocumentA/Escénicas.**
- GÓMEZ MOLINA, Juan José, 2006, *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. 3ª edición. Madrid: Ediciones Cátedra. (Capítulo Introducción: *La batalla decisiva y Los dibujos de la estrategia y la estrategia de los dibujos*).**
- NAZARETH, Paulo. 2006 *P.Nazareth Edições/LTDA*, Belo Horizonte 1971 www.artetemporanealtda.blogspot.com**
- PHAIDON, 2005, *Vitamin D, New Perspectives in Drawing*. London: Phaidon Press Limited.**
- PORTER, Liliana, 2003-2004, *Catálogo de la exposición Fotografía y ficción*, Buenos Aires: Centro Cultural Recoleta.**
- SIQUIER, Pablo, 2011, *Libros sobre artistas Los sentidos*, Colección Ruth Benzacar. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.**
- SPERANZA, Graciela, 2012, *Atlas portátil de América Latina*. Buenos Aires: Editorial Anagrama.**
- SPIELGELMAN, Art, 2005, *Maus*. 2ª edición Buenos Aires: Editorial Planeta.**
- VAN KREIJ, Marijn, 2008, *O let it be*. Amsterdam: Rijksakademie van Beeldende Kunsten.**
- VOX, arte + literatura, 1995, / <http://www.proyectovox.org.ar>**
- VOLLENWEIDER, Ignacia, 2010, *Puentes dentro del campo de la producción cultural: relaciones entre artes visuales e historia*. Trabajo final de la Licenciatura en Pintura, Escuela de Artes, FFyH, UNC.**

6) Propuesta metodológica:

Seguimiento grupal e individual de los procesos de enseñanza – aprendizaje.
Clases teóricas – exposición de cada una de las unidades.
Profesionales Invitados
Trabajos Prácticos individuales/grupales
Apunte de estudio que contiene la bibliografía obligatoria
Taller de lectura sobre bibliografía obligatoria
Dos parciales, uno en relación a los textos del apunte y otro en relación a la idea de *Topología* en determinado artista.
Formato de clínica en el seguimiento del Trabajo Final.

7) Evaluación:

Las herramientas de evaluación serán 7 trabajos prácticos, dos parciales y un final.
Se evaluará, mediante los trabajos prácticos, la adecuación de cada proceso a la unidad pertinente teniendo en cuenta aspectos tales como:
Protagonismo y autonomía del dibujo.
Capacidad de análisis, lectura y evaluación.
Fundamentación de procesos de trabajo.
Aparición de topologías personales.
Capacidades discursivas que acompañan la práctica artística.

Régimen de alumnos:

Alumnos regulares

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 en cada práctico y al finalizar el año. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las propuestas y objetivos, como así también las derivaciones propuestas por el alumno.

Parciales: se realizarán al menos dos parciales, uno en el primer cuatrimestre y uno en el segundo.

Alumnos Promocionales

Final: los alumnos que estén en condiciones de promocionar realizarán una presentación final (instalación) acompañada de una presentación oral que refleje las decisiones tomadas y ponga en juego los conocimientos adquiridos durante el año en relación a la idea de *topología* abordada por el presente programa.

8) Requisitos de promoción y regularidad

Régimen 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>

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)

Examen de alumnos regulares y libres

Alumnos Regulares

Realizarán una presentación (montaje) acompañada de un escrito que refleje las decisiones tomadas y ponga en juego conceptos abordados por autores diversos y que forman parte del apunte de cátedra.

Alumnos Libres

Cuestionario en relación al apunte de cátedra.

Presentación de un proceso de trabajo (realizado previamente) referente a una de las unidades (1, 2, 3 o 4) del presente programa.

Presentación (montaje) acompañada de un escrito que refleje las decisiones tomadas y ponga en juego conceptos abordados por autores diversos y que forman parte del apunte de cátedra.

Cronograma tentativo:

MARZO

- 17 Presentación Cátedra / Programa / Parciales / equipo
- 31 Presentación Estudiantes / trabajos previos

ABRIL

- 7 Presentación Estudiantes / trabajos previos
- 14 Práctico 1 / Mis dibujos como modelo de mis dibujos
- 21 Práctico 2 / Dibujo dictado
- 28 Práctico 3 / La historia del arte como modelo / Museo Horacio Alvarez

MAYO

- 5 Modelo-Acción / Teórico 1 / Taller de lectura
- 12 Práctico 4 Dibujo video / GRUPAL
- 19 Práctico 5 / Dibujo recorrido / GRUPAL

JUNIO

- 2 Práctico 6 / Mi cuerpo como modelo / Yoga
- 9 Práctico 7 / Dibujo espacio público / GRUPAL
- 16 Acción-Técnica / Teórico 2 / Taller de lectura 2
- 23 Visitas
- 30 Parcial 1 TEXTOS DEL APUNTE

JULIO

- 28 Parcial 2 / Montaje

AGOSTO

- 4 Práctico 7A / Técnica-relato
- 11 Práctico 7B / Técnica-relato
- 18 Práctico 7C / Técnica-relato
- 25 Práctico 7D / Técnica-relato

SEPTIEMBRE

- 1 Técnica-Relato / Teórico 3 / Taller de lectura 3
- 8 Visitas
- 15 Relato-montaje / TF/ Formato Clínica
- 29 Relato-montaje / TF/ Formato Clínica

OCTUBRE

- 6 Relato-montaje / TF/ Formato Clínica
- 13 Relato-Montaje / Teórico 4 / Taller de lectura 4
- 20 Presentación Final / Carpeta + Instalación
- 27 Presentación Final / Carpeta + Instalación

NOVIEMBRE

- 3 Presentación Final / Carpeta + Instalación
- 10 Evaluación de la materia

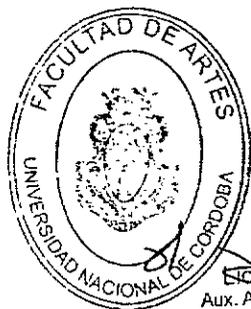
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

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.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
VCO

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES
Carrera/s: Licenciatura en Grabado PLAN 1985
Asignatura: DIBUJO IV
Año Curricular: 5to año
Equipo Docente:
- Profesores:
Prof. Titular: **RICARDO ISIDRO CASTIGLIA**
Prof. Adjunto:
Prof. Asistente:
Prof. Ayudante:
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:
Ayudantes Alumnos:
Adscriptos:
Distribución Horaria LUNES DE 15:00HS A 18:00HS.
ATENCION DE ALUMNOS
LUNES 18:00HS A 19HS.
CORREO ELECTRONICO artecastiglia@yahoo.com.ar.

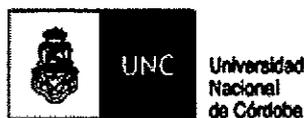
PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Reafirmar los conocimientos adquiridos con la continuidad de los procesos del grabado, dictados en la Cátedra de Grabado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.

Indagar, experimentar e Investigar, esta materia que es específica para los alumnos de la Licenciatura en Grabado, se divide en dos actividades prioritarias el Dibujo y el Grabado, la historia del Dibujo tiene que ver con aquellas posiciones y alternativas e innovaciones, que ha supuesto cambios radicales en el trabajo y el concepto de esta disciplina, así como el Grabado El dibujo es un lenguaje, una ciencia, un medio de expresión, un medio de transmisión del pensamiento. En virtud de su poder perpetrador de la imagen de un objeto, el dibujo llega a ser un documento que contiene, todos los elementos necesarios para poder evocar el objeto dibujado, en ausencia de éste. El dibujo permite transmitir íntegramente el pensamiento, sin el apoyo de explicaciones escritas o verbales. Ayuda al pensamiento a cristalizarse, a tomar cuerpo, a desarrollarse, el dibujo es la única posibilidad de entregarse, sin restricciones, el dibujo es el medio por el cual se investiga, escruta, anota y clasifica; es el medio de servirse de aquello que desea observar y comprender, y luego traducir y expresar. Los propósitos de proyección y actualización del Dibujo de Grabado, salen fundamentalmente del análisis de

algunas de sus más profundas dimensiones en relación con el contexto artístico contemporáneo, moviéndose en unas coordenadas plásticas y estéticas con autonomía y permeabilidad interdisciplinarias,, extendiendo las posibilidades de renovación y expansión del grabado, en el discurso autorreferente o tautológico del arte, además del fundamento empírico, basado en los hechos en términos de versatilidad y lo que se proyecta en el futuro.

2- ENFOQUE

Es una asignatura que opera, con la relación y la interconectividad de una estructura individual del conocimiento. En esta nueva situación la imagen de reproducción grafica, como elemento funcional plástica antepone el hecho imperativo de su necesaria codificación, previa, siendo esta condición afectada a todas las manifestaciones graficas posibles ya que cualquier medio a través del Dibujo de grabado y la reproducción impone una serie de condiciones que confina a la imagen dentro de la representación plástica, asociada a un lenguaje específico para la creación.

3- OBJETIVOS

Puesta en valor de los recursos e instrumentación, conceptual y empírica del Dibujo de grabado, en todas sus manifestaciones graficas en función de la representación y expresividad plástica de su innovación creativa.

Desarrollar y destacar la importancia esencial de la imagen generada, a través de un lenguaje personal indagado por el alumno, en un proceso de búsqueda, investigación y estudio sobre los proyectos y propuestas que presente para su realización.

Profundizar la valoración de proceso de investigación sobre, el aprendizaje y constitución de los medios gráficos, que se empleen en las clases, y en la especialización.

Estimular el desarrollo del Dibujo para ser aplicado en Grabado, con todos los recursos constitutivos, para la proyección en el desarrollo del proyecto personal.

Identificar todas las técnicas propuestas de la Cátedra de Dibujo de Grabado IV, valorando las posibilidades instrumentales, conceptuales y analíticas de estas técnicas.

4. CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

Abrir la obra gráfica al arte contemporáneo: Romper límites: formatos, teorías, técnicas tradicionales, conceptos de autoría, difusión, consumo. Mirar a la sociedad actual, a la industria, a los problemas del arte.

Hacer visible lo invisible.

El Dibujo de Grabado la Grafica Actual y Arte Múltiple. Repensar el concepto del Dibujo y la estampa original: grabar, dejar huella.

Mirar a la sociedad actual, a la industria, a los problemas del arte.

Lo múltiple ayer y lo múltiple hoy el Dibujo de Grabado en este proceso.

Salir de la endogamia, y de la reducción de miradas del Dibujo del grabado". Utilizar los puntos fuertes y más actuales de la gráfica (el original del Dibujo acentuando con el grabado la múltiple: reproductibilidad, accesibilidad.)

Capacitación en lo profesional para el desarrollo individual como creador desde el recorrido de alumno de La Licenciatura de Grabado, y del Dibujo del Grabado respondiendo con en el conocimiento eficiente de los recursos y a la creación de la obra con una propuesta gráfico personal.

Tomar el mando de sus materiales creativos. Saber lo que necesita por adelantado. Preparar estos materiales y llevarlos a clase.

Anticipar cómo se puede trabajar más allá de las limitaciones de un proyecto tal vez con múltiples soluciones.

Recurrir a su inspiración, la intención y la imaginación para resolver cada problema visual.

Ver sus proyectos se desarrolla como páginas de su carpeta profesional. Demostrar las etapas de cada tarea: su pensamiento (idea), transición (bocetos / visualización), acción (método de impresión y experimentaciones), solución (múltiples pruebas) y terminación (impresiones final)

Dominar la capacidad de mirar, estudiar, observar, discutir, y dar una crítica constructiva como alumno y los demás.

Escribir con el fin de organizar sus pensamientos, para perfeccionar su lenguaje visual, e ilustran una valiosa retroalimentación. Al igual que las imágenes, el escrito / hablado / relacionados palabra tiene un cierto poder universal de permanecer con su oyente. Notas tomadas durante la clase

Las críticas ayudan a formular y articular ideas: desde el arte memorable y persuasiva / Diseño criterios a los juegos de palabras visuales, anécdotas humorísticas y puntos de vista penetrantes. Esto ayuda a que todo el mundo Pueda identificar aún más sus propias fortalezas y tomar sus ideas a un nivel superior

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

Núcleo Temático 1 EL Dibujo Litográfico.

Usos y estrategias en las técnicas del dibujo litográfico

Historia de los procesos técnicos en la piedra y la chapa.

Experimentación proyectos con Dibujo y transfer.

Dibujo color en la litografía.

Dibujo a tinta sobre la litografía.

Bibliografía obligatoria

Belting Hans, Antropología de la Imagen, (Bild Anthropologie), Katz Editores 2007, Buenos Aires Argentina.

Berger John, Sobre el Dibujo, Edit. Gustavo Gilli, 2013, Madrid España.

Berger John, El Cuaderno de Bento, Edit, Alfaguara, 2012. Madrid España.

Berger John Algunos pasos de la teoría de lo visible. , Edit, Alfaguara, 2000. Madrid España.

d'Arcy Hughes Ann- Vernon-Morris Hebe, La impresión como arte, técnicas tradicionales y contemporáneas Editorial Blume 1998, Barcelona-España.

Dolinko Silvia El grabado una producción híbrida como problema para el relato modernista, crítica cultural 1960-1990, Fundación Osde, 2010 Buenos Aires Argentina.

Irvin W.M. imagen impresa y conocimiento, análisis de la imagen, pos-fotográfica, Gilberto Gilli 1975. Barcelona España.

Molina Gomez, Juan José, La lecciones del Dibujo, editorial Catedra, 2005 Barcelona

Molina Gomez, Juan José, La representación de la representación, danza, teatro, cine, música, dibujo y profesión 1, WW,AA, Cátedra, 2005, Madrid. España.

Molina Gomez, Juan José, Cabezas Lino, Juan Bordes, El manual del Dibujo, Editorial Cátedra. 2005 Madrid. España.

Moro Martínez Juan, Un ensayo sobre el grabado Editorial Creatica 1998 Santander España

Moro Martínez Juan La ilustración como categoría una teoría unificada sobre arte y conocimiento Editorial Trea 2004 Asturias España

Romero Juan Carlos, Fernando Davis Ana Longoni, Romero, Fundación Espigas 2010 Buenos Aires-Argentina.

Vitamin D, New Perspectives in Drawing, editorial Phaidon 2011, New York EUA.

Vitamin D.2, New Perspectives in Drawing, editorial Phaidon 2013, New York EUA.

Bibliografía ampliatoria

Canclini Néstor, Arte como experiencia, Katz Editores, 2010, Buenos Aires Argentina

Canclini Néstor, La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia, Katz Editores, 2010, Buenos Aires Argentina.

Danto C. Arthur, Después del fin del arte y el linde con la historia (After the End of Art)/arte Contemporáneo, Editorial Paidós Estética, 2012, Buenos Aires. Argentina

Ladagga Reinaldo Estética de la emergencia, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora.2010. Buenos Aires Argentina

Núcleo Temático 2 El Dibujo para técnicas Serigráficas.

Dibujo e impresión de la imagen serigráficas.

Dibujo (sumí-e) e intervención gestual en la imagen.

Dibujos, mixtados y policromías en la impresión serigráficas

Dibujo caligráfico y collage sobre la impresión serigráficas.

Impresiones con dibujo Producción y montaje

Bibliografía obligatoria

Berger John, Como crece una pluma, Editorial Alfaguara 1999-2005, Madrid España.

Berger John, Un pintor de hoy, Editorial Alfaguara 1999-2005, Madrid España

Bourriaud Nicolás, Posproducción, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora.2009. Buenos Aires Argentina

Castro, Angel Fernandez, Sumi-e, Técnicas básicas de la pintura china, Editorial Tao, 2005 España.

Dawson John, Guía Completa de Grabado e impresión técnicas y materiales H Blume ediciones 1981 España,

Hirayama, Hakuho, La aguada japonesa, Sumi-e, Editorial Parramond, España.

Lopez Anaya, Matilde Marín incisiones y fragmentos., Fernando Arce Ediciones, Santiago de Chile.

Ramos Guadix Juan Carlos, Técnicas Aditivas en el Grabado Contemporáneo. Granada: Universidad de Granada, 1992.España

Sacco Graciela, Escrituras solares, edición del autor Rosario 1994, Santa Fe Argentina

Wolf Lieser Arte Digital nuevos caminos en el Arte, Editorial H.F. Ullmann 2010.España

Páginas WEB

Grupo Grabas, www.grupofundacionesde/

Porter Liliana lilianaporter.com. homepage.

Rusha Edward, serigrafías estofados de la serie News, Mews, Pews, Brews, Stws, & Dues 1970

Rusha Edward, artista univesen los ángeles, institucional.us.es/revistas/arte/18/43/diez%20cabrera.pdf

Sanjurjo Daniel, taller popular de serigrafía, www.centrocultural/coop/blog/ideas visuales

Warhol Andy Museum Descargue la actividad - www.warhol.org/sp/pdf/aract_icons.pdf

Bibliografía ampliatoria

Bourriaud Nicolás, Radicante (Radicant) los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2009. Buenos Aires Argentina

Bourriaud Nicolás, Estética relacional los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2006-2008. Buenos Aires Argentina.

Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en Discursos interrumpidos. Madrid: Taurus, 1973.

Duncan, Ronald J. La antropología del grabado latinoamericano, Revista imagen (San Juan, Puerto Rico). vol. no. 2 1979, Puerto Rico

Morgan C. Robert. El Artista en el siglo XXI, La era de la Globalización, Editorial Eduntref, Editorial de la Universidad Nacional tres de Febrero, 2012, Buenos Aires Argentina

Núcleo Temático 3 Dibujo aplicado a la Antropología de la imagen fotográfica como herramienta artística.

Dibujo aplicado a la fotografía. técnicas y soportes.

Dibujo solarizado y acuarela sobre foto papel.

Dibujo transparencias y aplicación de velados fotográficos

Dibujo digital aplicado a las técnicas antiguas.

Dibujo como medio de construcción y comunicación visual.

Bibliografía obligatoria

Sougez, Marie-Loup Historia de la fotografía. Editorial Cátedra. (1994). p. 307, España.

Sacco Graciela, Escrituras solares, Editora Rosario 1994, Santa Fe, Argentina

Freeman Michael El ojo del fotógrafo Editorial Blume, 2007 .China

Zamora Águila, Fernando, Hacia un Universo de las imágenes técnicas, Editorial UNAM 2008

Zamora Águila, Fernando Filosofía de la Imagen, Lenguaje, imagen y representación, Editorial Colección Espiral. 2010, UNAM México.

Focillon Henri, La vida de las formas seguida del elogio de la mano, UNAM, 2010, Mexico.

Bibliografía ampliatoria

Castellanos, P. Diccionario histórico de la fotografía. Madrid: Ediciones Istmo. p. 48. (1999). España

Sougez, Marie-Loup Diccionario Historia de la fotografía. Editorial Cátedra. p. 89 (2003) España

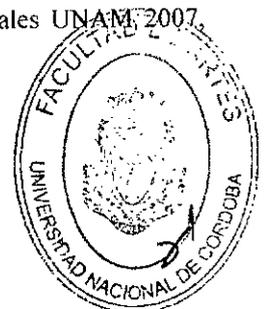
López Modéjar, P, Historia de la fotografía en España (4ª edición). Barcelona: Lunwerg editores. p. 293. (1999). España

Taylor, Roger. Impressed by Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840-1860

Patricia Carrillo Medrano, Gale Lynn Glynn Fotografía. Manual de procesos alternativos, editorial UNAM México.

Gale Ann, Lynn Glynn, Fotografía digital, Editorial UNAM, México

Gale Ann, Lynn Glynn. Manual de procesos alternativos, coordinación Colección Manuales UNAM, 2007, Mexico.

Gale Ann, Lynn Glynn, Corinna Rodrigo, Rosales Arturo, Manual básico de blanco y negro, Colección Manuales UNAM 2007 México.

Rodríguez Hugo, Imagen Digital conceptos básicos Editorial bit & pixel, 2008, España
Web:www.hugorodriguez.com/libros/libro_1-imagen_digital.htm

Núcleo Temático 4 Dibujo y proyectos propuestas Conceptos reflexivos procedimientos y aplicación artística de la heliografía, el fotograbado y la fototipia.

Dibujos de Grabado aplicado a las técnicas de La Heliografía, el fotograbado, y la fototipia
Procedimientos de investigación del Dibujo del Grabado con experiencias y exploración en el campo grafico con cada una de estas técnicas.

Procedimientos de apropiación e intervención.

Conceptos reflexivos de la aplicación del Dibujo de Grabado aplicación artística de la heliografía, el fotograbado y la fototipia

Bibliografía obligatoria

Sougez, Marie-Loup Historia de la fotografía. Editorial Cátedra. (1994). p. 307, España.

Sacco Graciela, Escrituras solares, Editora Rosario 1994, Santa Fe, Argentina

Freeman Michael El ojo del fotógrafo Editorial Blume, 2007 .China

Zamora Águila, Fernando, Hacia un Universo de las imágenes técnicas, Editorial UNAM 2008

Zamora Águila, Fernando Filosofía de la Imagen, Lenguaje, imagen y representación, Editorial Colección Espiral.2010, UNAM México.

Focillon Henri, La vida de las formas seguida del elogio de la mano,UNAM,2010,Mexico.

Bibliografía ampliatoria

Castellanos, P. Diccionario histórico de la fotografía. Madrid: Ediciones Istmo. p. 48. (1999).España

Sougez, Marie-Loup Diccionario Historia de la fotografía. Editorial Cátedra. p.89 (2003) España

López Modéjar, P, Historia de la fotografía en España (4ª edición). Barcelona: Lunwerg editores. p.293. (1999). España

Taylor, Roger. Impressed by Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840-1860

Patricia Carrillo Medrano, Gale Lynn Glynn Fotografía. Manual de procesos alternativos, editorial UNAM México.

Gale Ann, Lynn Glynn, Fotografía digital, Editorial UNAM, México

Gale Ann, Lynn Glynn. Manual de procesos alternativos, coordinación Colección Manuales UNAM 2007, Mexico.

Gale Ann, Lynn Glynn, Corinna Rodrigo, Rosales Arturo, Manual básico de blanco y negro, Colección Manuales UNAM 2007 México.

Rodríguez Hugo, Imagen Digital conceptos básicos Editorial bit & pixel, 2008, España

Web:www.hugorodriguez.com/libros/libro_1-imagen_digital.htm

4- BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

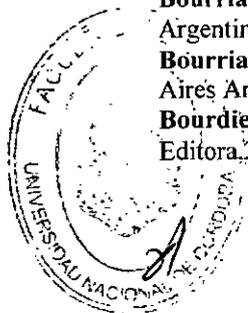
Belting Hans, Antropología de la Imagen, (Bild Anthropologie),Katz Editores 2007, Buenos Aires Argentina.

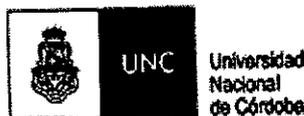
Bourriaud Nicolás, Radicante (Radicant) los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora.2009. Buenos Aires Argentina

Bourriaud Nicolás, Posproducción, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora.2009. Buenos Aires Argentina

Bourriaud Nicolás, Estética relacional los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora.2006-2008. Buenos Aires Argentina.

Bourdieu Pierre, El sentido social del gusto, elementos para una sociología de la Cultura, Siglo veintiuno Editora.2010, Buenos Aires Argentina

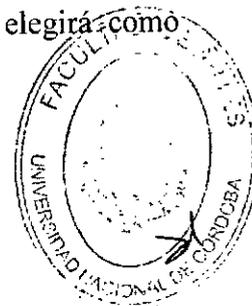

- Canclini Néstor, Garcia Néstor, Cruces Francisco, Urteaga Castro Pozo Maritza**, Jóvenes, Culturas urbanas y redes digitales. Editorial Ariel y Fundación Telefónica, 2012, Buenos Aires Argentina
- Canclini Néstor**, Arte como experiencia, Katz Editores, 2010, Buenos Aires Argentina
- Canclini Néstor**, La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia, Katz Editores, 2010, Buenos Aires Argentina.
- Danto C. Arthur**, Después del fin del arte y el linde con la historia (After the End of Art)/arte contemporáneo, Editorial Paidós Estética, 2012, Buenos Aires. Argentina
- Danto C. Arthur**, Que es el arte, Editorial Paidós Estética 2012, Buenos Aires. Argentina
- Dolinko Silvia**, Arte Plural, el grabado entre la tradición y la experimentación 1955-1973, Edhasa Editora, 2012, Buenos Aires Argentina.
- Freeman Michael** El ojo del fotógrafo Editorial Blume, 2007. China
- Foncuberta Joan** Estética Fotográfica una selección de textos Editorial Gilberto Gilli. 2010. Spain
- Foncuberta Joan** El beso de Judas, Rustica Editorial Gilberto Gilli. 2011 España.
- Foncuberta Joan** La cámara de Pandora, Rustica Editorial Gilberto Gilli. 2010 España.
- López Marcos** la pizarra de Simeone, Editorial Primebox 2015, Buenos Aires
- Yeregui Mariela**, Taxonomía de formato de pantalla en la era digital, de formatos de pantalla en la era digital, Editorial Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2012, Barcelona, España
- Joly Martine** Introducción al Análisis de la Imagen, biblioteca la mirada, La marca Editora 2012, Buenos Aires Argentina.
- Joly Martine** La Imagen fija, biblioteca la mirada, La marca Editora 2012, Buenos Aires Argentina.
- Ladagga Reinaldo** Estética de la emergencia, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2010. Buenos Aires Argentina
- Ladagga Reinaldo**, Estética de Laboratorio, los sentidos/artes visuales, Adriana Hidalgo Editora. 2009. Buenos Aires Argentina
- Morgan C. Robert**. El Artista en el siglo XXI, La era de la Globalización, Editorial Eduntref, Editorial de la Universidad Nacional tres de Febrero, 2012, Buenos Aires Argentina.
- Sotang Susan**, sobre la fotografía (on photography). Editorial Random house Mondadori. 2012. Buenos. Aires, Argentina.
- Smith Patty**, Éramos unos niños, Editorial Lumen, 2010, Buenos Aires Argentina
- Steimberg Oscar, Traversa Oscar, Soto Marita**, El volver de las imágenes, mirar, guardar, perder, La crujiará Ediciones 2008, Buenos Aires Argentina.
- Triqueli Ximena - Vidal Elizabeth - Savoni Sandra - Llardo Corina - Servent-Pedro Lopez Seco Celina - Abratte Laura - de Gracia Esteban - Havelka Alejandra**, Nuevos tiempos. Nuevos Géneros, formas del lenguaje audiovisual en la contemporaneidad, Ferreyra Editor, Secretaria de Ciencias Técnicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 2010, Córdoba. Argentina
- Watts Alan**, La vida como juego, editorial Kairos. S. A, 2005, Barcelona. España

6. PROPUESTA METODOLÓGICA:

Metodología

Se establecerán encuentros participativos con todo el curso, para compartir las propuestas expositivas de los alumnos, y de forma tal que todos ejerciten las ponencias reflexivas, en debates abierto de las producciones expuestas, y con esa dinámica, hacer un seguimiento concienzudo de los procesos en progresión, en función de resolver y esclarecer, las dificultades, a los fines de promover, y estimular, las búsquedas que cada uno de los alumno, propician para su presentación, en estos encuentros expositivos dentro de la clase, se establecerá, un cronograma de seguimiento personalizado, durante la producción, argumentos teóricos reflexivos, los objetivos de la presentación, lecturas de las propuestas, material y textos sugerido que sirvan como nexos para ampliar y enriquecer los proyectos, resolviendo etapas de los proyectos personales, teniendo en cuenta los medios, los tiempos determinados de desarrollo, y los modos de inserción en el contexto, que cada uno libremente elegirá como camino, acompañando y aconsejando cada uno de estos pasos.

Durante el año se invitara a artistas y especialistas , en algunas de las temáticas que se plantean en el programa de Dibujo de Grabado IV ,para que expongan sus experiencias con los alumnos, esta modalidad posibilitara y propiciara, interrelacionarse compartiendo experiencias y desarrollos con aquellos que están en una etapa más profesionalizada en el arte.

7. EVALUACIÓN:

Los criterios de evaluación aplicables a la Entrega y su Presentación.

Originalidad y nivel de complejidad de la propuesta, desarrollo de las competencias que se plantearon en relación al trabajo técnico. Se organizara en función de una puesta en presentación, de Pre-tesis, o Trabajo Final.

El control de los procedimientos desarrollados en cada una de las técnicas.

Aplicación de las pautas de trabajo indicadas y justificación de sus variables.

La adecuación de la propuesta de imagen al procedimiento técnico combinado, una cuidada corrección técnica de Dibujo de Grabado, presentación de los trabajos), demostrar la capacidad para el desarrollo experimental, a través de los procesos, aprendidos en clase.

Convicción y coherencia en función, de un creciente incentivo por el interés del trabajo en relación con la realidad artística contemporánea, poner de manifiesto una clara y concisa adecuación de las propuestas al lenguaje de cada procedimiento, se tendrá en cuenta la presentación, y sus modos, la elección de la propuesta teórica- conceptual y su redacción, que tendrá como requisitos la especificidad, correcta y una defensa rigurosa en los argumentos de la presentación, con la debida justificación del tema.

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN PARA PROMOCIONAR, REGULARIZAR O RENDIR COMO LIBRES:

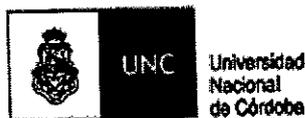
Condiciones de alumno y modalidades de cursado promocionales, regulares, libres y vocacionales.

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 **PROMOCIÓN**. 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 prever 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 **CONDICIÓN 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

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 produce y desarrolla un mínimo de más de 10 grabados o impresiones, o procesos gráficos realizado por técnicas que se propone en el programa de Grabado IV, debidamente presentadas, con el proceso progresivo y las exigencias técnicas que se efectúa durante el cursado). Estas deberán presentarse acompañadas, en un documento escrito en la que se manifiesten, claramente la propuesta que se adjuntará a la exhibición como así también la fundamentación de la misma, con todas aquellas variables que configuran la obra y su puesta en tensión con aspectos constitutivos del arte contemporáneo, en esta presentación 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.

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 (grabadocuatrunc@yahoo.com.ar)

Atención alumnos Sera constante e integrada al proceso y desarrollo

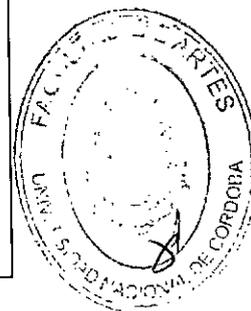
9. REQUISITOS Y DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

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.

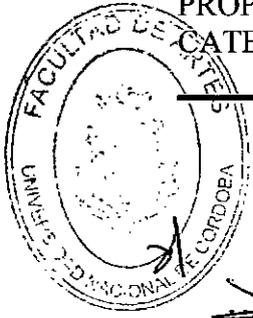

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

EL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE UNIDAD 1-2 CON TRABAJOS PRACTICOS Y EVALUACION.

EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE UNIDAD 3-4 CON TRABAJOS PRACTICOS Y EVALUACION.

PROPUESTA DE EXPOSICION Y EVALUACION DE LOS ALUMNOS DE LA CATEDRA FINALIZADO LOS DOS CUATRIMESTRES.

Recibido
[Signature]

Prof. Cecilia María Luque
Directora Disciplinar
Dpto. de Artes Visuales
Facultad de Artes (UNC)

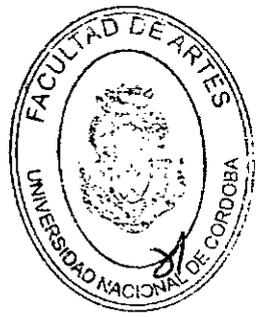
[Signature]
Lic. Valentina Cayo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
HCD.

*Departamento de Artes Visuales
Córdoba, 9 de junio de 2016*

En el día de la fecha, se recibe el programa de Dibujo IV, de la licenciatura en Grabado Plan 1985-

Pase a Secretaría Académica con opinión favorable para ser agregado al expediente por el que se tramita la aprobación del resto de los Programas Anuales y del 1º cuatrimestre 2016

[Signature]
Prof. Cecilia María Luque
Directora Disciplinar
Dpto. de Artes Visuales
Facultad de Artes (UNC)

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales y Música

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014 - (Ver Licenciaturas y Profesorados en Departamento de Música)

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LAS ARTES

Año Curricular: 1º año

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 del 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 del días jueves.

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 plantee 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) y un promedio mínimo de 7 (siete), 100 % de los parciales con 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.

Alumnos regulares: Deben aprobar el 80 % de los prácticos con 4 (cuatro) y el 80% de los parciales con 4 (cuatro). Las condiciones de recuperación son idénticas para los regulares y los promocionales.

Alumnos libres

- Quedan libres los alumnos que no tengan realizados al menos el 50 % de los TP.
- Los que hayan sido aplazados en más de un parcial.
- Los que tengan ausencia injustificada más un aplazo en un parcial.

En síntesis, los que no cumplan con el 50 % de TP aprobados y con el 80 % de los parciales aprobados con 4 (cuatro) como mínimo, con recuperatorio incluido.

- Se puede optar por no cursar la materia y rendirla libre.

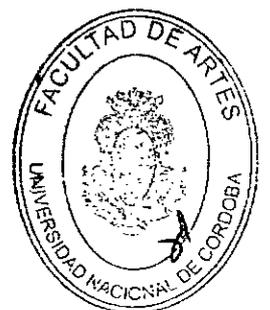
El examen libre tiene dos instancias

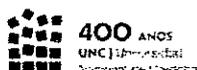
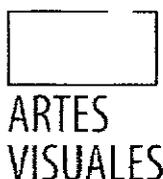
- Se rinde un escrito.
- Si resulta aprobado, se pasa a un examen oral.

Se rinde el programa completo.

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:

¿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.

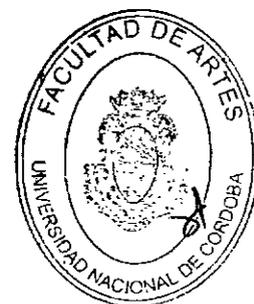
1.c. Plástica:

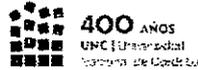
El concepto de "ruptura" aplicado al modo de ver renacentista. El Cubismo, Futurismo, Expresionismo, etc. Análisis estilístico y técnico.

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:

Policleto 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".

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 Ockeghem 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:

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:

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.

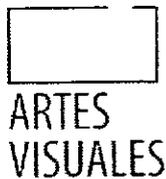
9.c. Plástica:

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.

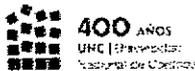
**Bibliografía discriminada por Unidades
Unidad 2**

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.

f | A

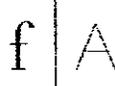
- ELIADE, Mircea: *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama, Madrid, 1981.
- _____ *Mito y realidad*. Barcelona, Punto Omega, 1985.
- GEERTZ, Clifford: *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa, 1990.
- _____ "El arte como sistema cultural", en *Conocimiento local*. Paidós, Barcelona, 1994.
- 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 *La 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 Kanaga de los dogón*. 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.
- _____ "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.
- PANOFKY, 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.
- PANOFKY, Erwin: *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 1985.
- WÖLFFLIN, Heinrich: *El arte clásico*. Madrid, Alianza, 1987.

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.

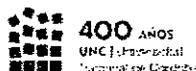
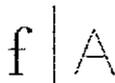
Unidad 7

- 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 Antiguo 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

ARTES
VISUALES

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.
_____: *Tres ensayos sobre arte y cultura cordobesa (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.
LEBÉL, 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 Rabelais*. Madrid, Alianza Universidad, 1987.

BARTHES, Roland: *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós, 1984.

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.

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: *Modos 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: *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.

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.

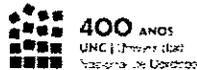
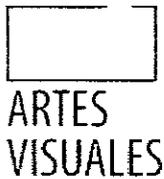
CASULLO, Nicolás (Comp.): *El debate modernidad-posmodernidad*. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993.

CHARTIER, Roger: *Lecturas y Lectores en la Francia del Antiguo Régimen*. México, Instituto Mora, 1994.

CHECA, Francisco y José M. MORÁN: *El Barroco*. 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 fueron 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 posminimalismo 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.
- LEBEL, Jean-Jacques: *El happening*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1967.
- LE GOFF, Jacques: *Los intelectuales en la Edad Media*. Barcelona, Gedisa, 1986.
- LETTTS, 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 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.
- 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 alt.: *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 Antibiennial", 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.
- PANOFKY, 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: *Las 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 final 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.
- WÖLFFLIN, Enrique: *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte.* Madrid, Espasa-Calpe, 1979.
- _____ *El arte clásico.* Madrid, Alianza, 1982.
- WOODFORD, Susan: *Grecia y Roma.* Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
- AAVV: *Fuentes y documentos para la Historia del Arte.* Barcelona, Gustavo Gili, 1982. (Ocho tomos)
- _____ *Historia crítica del arte argentino.* Buenos Aires, Asociación Argentina de Críticos de Arte y Telecom, 1995.

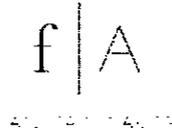
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

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 2016

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:

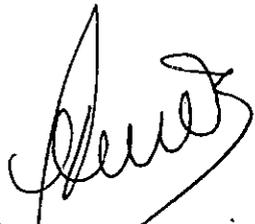
Marzo, abril y primera semana de mayo: Clases teóricas y prácticas sobre las unidades 1, 2 y 3 del programa. Clase de repaso N° 1. Primer parcial.

Mayo y junio: Unidades 4, 5 y 6. Clase de repaso N° 2. Segundo parcial.

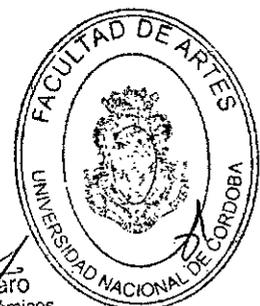
Agosto y primera y segunda semana de septiembre: Unidades 7, 8 y 9. Clase de repaso N° 3. Clase teórica sobre el tema "Historia de la performance". Clase teórica sobre un tema o problema en particular, en este momento "la cita".

Tercera semana de septiembre: Tercer parcial.

Octubre y noviembre: Performance.

Dr. Marcelo Haseuovich

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016.
HCD

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

ARTES
VISUALES

f | A
FACULTAD DE ARTES

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales Plan 2014

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

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).

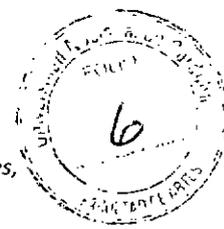
Instrumentos teóricos	estudio de la	Percepción visual	(i)
		Organización de la forma visual	(ii)
		Imagen	(iii)
Instrumentos prácticos y teóricos	producción (inicial) de	Obras de arte u otros objetos visibles	(iv)

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 otros relacionados 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 lo 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 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

¹ De artes visuales, es decir, de bellas artes como arte autónomo.

² Inclusive, en el pasado más reciente.

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 aseveración 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.

mi obra no ha sido lograda en función de su forma, aunque ésta sea deficiente según algún criterio cualquiera sea el que se aduzca?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 (*pesos ópticos, 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». 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

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.

⁸ Propia de la comunidad no especializada.

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.

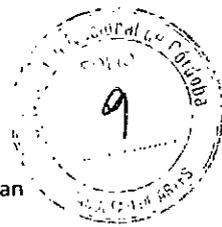
D. Proponemos dejar en claro que, respecto de los niveles relacionales del signo, *sintáctico*, *semántico* y *pragmático*, la Cátedra de *Visión* se ha de ocupar fundamentalmente del primero. Quedando los demás, a cura (con precisión) de otras cátedras o bien (sin ninguna precisión), del confuso y espontáneo 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 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-diseñil».
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)	Criticar 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 *conocedor* 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

⁹ De condiciones que hagan posible diferenciar un trabajo práctico de un conjunto aleatorio cualquiera, realizado por un sujeto lego en la materia.

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.

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 equívoca y engañosamente lo que simplemente debería indicarse como *estilo* o *idioleto* 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 inexperto- que el *desideratum* de todo artista es lograr algo así como la *expresión personal*.

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?

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 2016 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 $2\frac{1}{2}D$.
 - 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*

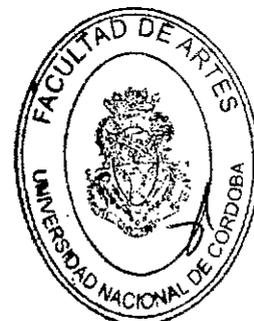
- 2.1. **La naturaleza del color**
 - 2.1.1. El color, asunto fisiológico. Estímulo y sensación de color.
 - 2.1.2. Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación.
- 2.2. **La organización del color.**
 - 2.2.1. Las mezclas (aditiva y sustractiva) y los colores considerados como principales (primarios, 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.

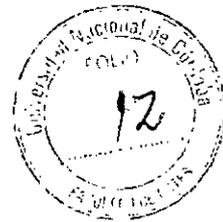
Unidad 3 Signo *El arte y el signo visual, figuras e imágenes*

- 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, catametria y ametria.
 - 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. "Camilo Golgi 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.6, 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 gatos 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-tirdimensional. La información $2\frac{1}{2}D$.

1.3.2. Figura y fondo.

1.3.3. Agrupamientos.

Bibliografía ampliatoria: Pierantoni, Ruggero, Cap.1. "Rana gestáltica varietas 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 alt.*, *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. "Los 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 tríada 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, adentro 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, "Fotorreceptores 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, Deçio (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 Deçio (1979): Caps.1 y 2., pp.11-25; y Pierantoni Ruggero, Cap.2. "El espacio, dentro y fuera", pp.63-93.

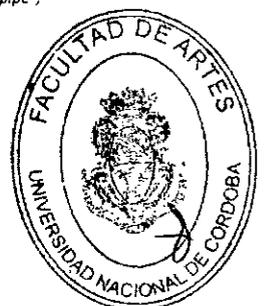
3.2.1. Figuras e íconos. Imagen y no-imagen, el *tableaux* y la *peinture*. La doble realidad de las imágenes.

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 las 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, catametria y ametria.
- 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).

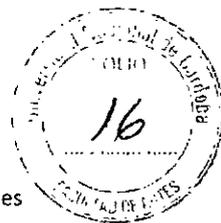
4.3. Proporciones

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 *candidatos hipotéticos a ser reconocidos 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, *pedra 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) 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-autoevaluación* 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).

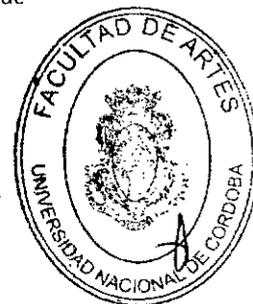
Se confeccionará, luego de la cuarta semana de clases una nómina de alumnos que aspiren a la regularidad, a fin de organizar tanto el cómputo de calificaciones como el de asistencias.

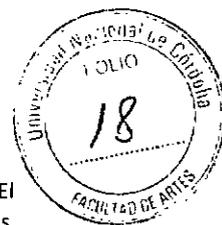
Alumnos promocionales

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 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

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%.

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 obviamos 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.

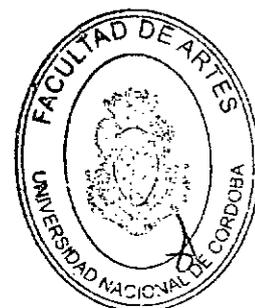
Alumnos libres

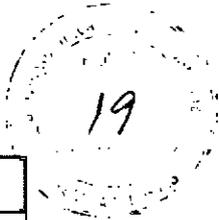
Finalmente, los alumnos libres, lo son de todo requerimiento respecto de exámenes parciales y trabajos prácticos. Deberán inscribirse y rendir examen en alguno de los turnos previstos por la autoridad de esta Facultad. Accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter *escrito* y la segunda *oral*, contemplándose en el primero, predominantemente, aspectos teóricos y, en el segundo, más bien prácticos.¹³ 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

Fecha	Número de encuentro	Actividad teórica	Actividad práctica
	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 de los Tp1 y Tp2	
	4	Evaluación parcial 1	Consultas generales
	5	Evolución del sistema visual. La retina Procesamiento temprano o básico de la información visual	Tp3 <i>Figuras semejantes</i>
	6	Consciencia cuasi-tiridimensional. La información 2½D. Figura y fondo. Agrupamientos	Tp4 <i>Figuras equivalentes</i>

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 dibujo de los diferentes temas, en el segundo.

7	Reunión con alumnos promocionales	Reunión con alumnos promocionales
8	Percepción de la profundidad y la distancia	Tp5 <i>Agrupamientos perceptivos</i>
9	Reconocimiento visual del objeto. Modelo 3D, concepto y lenguaje.	Tp6 <i>Percepción monocular de la distancia</i>
10	Evaluación de los Tp5/Tp6	
11	Evaluación parcial 2	Consultas generales
12	El color, asunto fisiológico. Estimulo 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 <i>Sistemática del color 1</i>
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 <i>Simetría y color</i>
16	Proporciones, ¿por qué? Belleza como proporción y armonía. La sección áurea.	Tp9 <i>Simetría, proporción y color</i>
17	Evaluación de los Tp7/Tp10	
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:

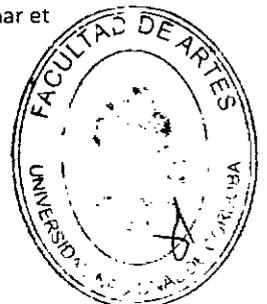
FRAENZA, FERNANDO, SERGIO YONAHARA & ALEJANDRA PERIÉ (2013) *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color*, Brujas, Córdoba.

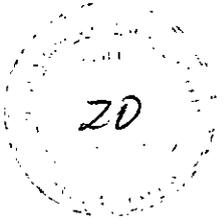
Bibliografía general:

ALBERS, JOSEPH (1976) *La interacción del color*, Alianza, Madrid, 1979. Del original de Harvard Press, Cambridge,

BLANCO, FLORENTINO & DAVID TRAVIESO (1999), "*Procesamiento básico 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.

GARDNER, 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 Ardid 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 ROSSELLÒ & 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.

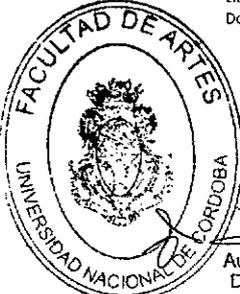
SÁNCHEZ, SEVERO & ELDA ALFARO (1995), *Síntesis de geometría plana y del espacio*, Eudecor, Córdoba.

WOLF, KARL LOTHAR & DOROTHEA KUHN (1941) *Gestalt und Symmetrie. Eine Systematik Der Symmetrischen Korpe*, Tübingen: Max Niemeyer. Trad. de Renate Leisse de Mertig y Mario Gradowczyk (1960) *Forma y simetría: Una sistemática de los cuerpos simétricos*, Eudeba, Buenos Aires.

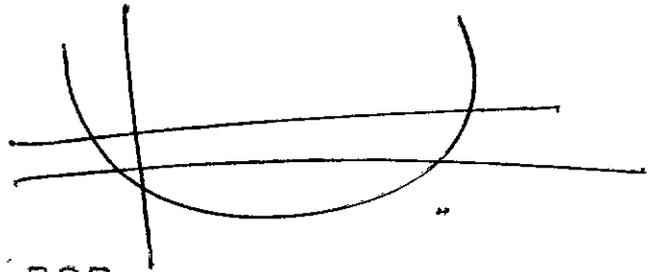
Fernando Fraenza
Doctor en Bellas Artes | Universidad de Castilla-La Mancha (España)
Magister en Diseño | Universidad del Bío-Bío (Chile)
Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

Sergio Yonahara
Magister en Educación Universitaria | Universidad Tecnológica Nacional
Especialista en Educación Universitaria | Universidad Tecnológica Nacional
Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

Marcelo Quiñero
Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba
Doctorando y becario de postgrado | Universidad Nacional de Córdoba

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales | PLAN 2014
Asignatura: DIBUJO 1 - 1º Cuatrimestre
Año Curricular: 1º año

Equipo Docente:

- Profesores:
- Prof. Titular: **Lic. Pablo González Padilla.**
Prof. Adjunto: **Lic. Sandra Mutal.**
Prof. Asistente: **Lic. Marta Fuentes**
Prof. Asistente: **Lic. Marcelo Quiñonero.**
Ayudantes Alumnas: Patricia Alonso
Ma. Eugenia Pinto
Catalina Federovisky
Cecilia Uribarren

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

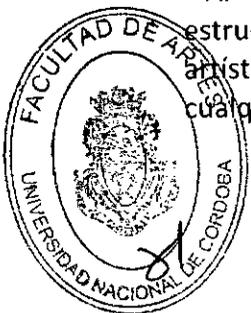
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

"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.

Se trabaja, en un principio, con el objetivo de que el alumno se apropie de algunos recursos tanto teóricos (históricos-filosóficos-conceptuales) como instrumentales-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 proyectación.
- 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.
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 grafica. 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.

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)

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.
- 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.

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.

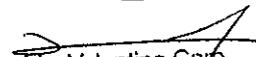
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

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° 165/2016
KCD.

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales (Plan 2014)

Asignatura: GRABADO I

Año Curricular: 1º año

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: Turno mañana: martes y viernes de 8,30 a 12,30 hs.

(Horario de consultas martes y viernes de 8 a 8,30 hs.)

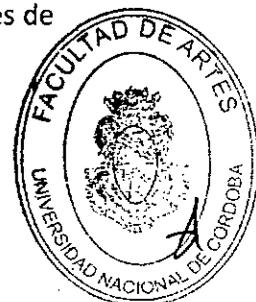
Turno tarde: Turno vespertino: jueves de 17 a 21 hs. y viernes de 14,30 a 18,30 hs.

(Consultas: jueves 16,30, viernes 19 hs.)

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La materia Grabado I corresponde al Ciclo Básico de la Carrera Artes Visuales y está comprendida en el Área Técnica de los Lenguajes Visuales dentro de la estructura del plan 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 al los sistemas de impresión artísticos y al problema de la representación bidimensional y su apariencia tridimensional a través de imágenes personales y procesuales.

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 desde la comprensión 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

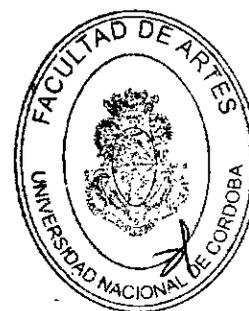
(Eje 1) IMAGEN		
(Eje 2) SISTEMAS DE IMPRESIÓN		
RELIEVE	HUECO	SUPERFICIE
(Eje 3) SEGURIDAD E HIGIENE		(Eje 4) CONTEXTO HISTORICO

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 implementarán estrategias que permitan diferenciar el comportamiento de los signos plásticos en las imágenes utilizables en los distintos sistemas de impresión (2) técnicas de relieve, hueco y superficie. En esta instancia la trama, la textura, el plano positivo y negativo adquiere significación sintáctica y semántica. Este proceso de trabajo estará cruzado 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 donde se realizan las tareas de enseñanza y aprendizaje se implementará un análisis crítico de los riesgos de trabajo y las acciones necesarias para minimizarlos; estos conocimientos conforman protocolos de Seguridad, también llamados Seguridad e Higiene o Seguridad Laboral, que atañe a 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.

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.
- Valorar y aplicar en el trabajo de Taller los protocolos de Seguridad e Higiene.
- Reconocer e identificar las características del Arte impreso tradicional y sus diferencias en el lenguaje del grabado actual.
- Relacionar los contenidos prácticos y teóricos, experimentando, investigando, reflexionando y argumentando la producción personal y grupal.
- Incorporar la terminología específica de la disciplina.

Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Se desarrollarán cinco unidades con los cuatro ejes descritos en "articulación entre los contenidos curriculares":

Unidad 1: Introducción a los sistemas de impresión, contexto histórico, seguridad e higiene en el taller de grabado.

-Eje 2: Funciones sociales del grabado desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Referentes, sus características técnicas y conceptuales. Grabado-arte impreso, matriz, estampa, soporte. Edición, numeración. Diferencias entre las técnicas de relieve, superficie y hueco. Los materiales, el soporte de la imagen gráfica: papel y sus diferentes características.

-Eje 1: La imagen impresa características según la técnica. Procedimientos y conceptos en relación con la imagen procesual bidimensional. El boceto como proyecto de trabajo estructurador de la idea. Concepto de bitácora. Métodos para abordar una imagen procesual.

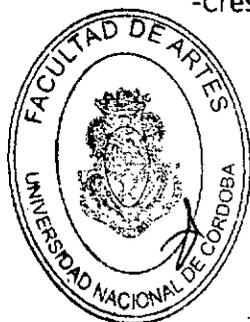
-Eje 3: Introducción a la problemática de Seguridad en el Taller de grabado. Concepto de riesgo y prevención. Hojas de seguridad y fuentes de información de sustancias químicas. Hábitos individuales y compartidos en el uso, limpieza, conservación y guardado de las herramientas y materiales. Responsabilidad individual y grupal.

Se prevé para la Unidad 1 dos Trabajos Prácticos evaluables:

- Trabajos Prácticos de Seguridad e Higiene
- Trabajo Práctico de Imagen Procesual

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.

Unidad 2: Técnicas de superficie.

Eje 2 y 3: Monocopia: contenidos teóricos y prácticos. Procedimientos y materiales. Obra única. Diferentes tipos de monocopias y recursos como plantillas, estencil entre otras.

Eje 4: Las técnicas de superficie en el contexto histórico. Artistas que fueron referentes importantes en estas técnicas y sus diferentes formas de abordaje en la imagen.

Eje 1: 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.

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

Unidad 3: Técnicas de relieve

Eje 2: Xilografía: características generales, materiales y herramientas. Concepto de módulo o plantilla, sello, xilocollage. Registro y separación de color-valor. Sistemas de registros.

Eje 4: Diferencias procedimentales y conceptuales en la historia. Artistas que fueron referentes importantes en estas técnicas y sus diferentes formas de abordaje en la imagen.

Eje 1: 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.

Eje 3: 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.

La Unidad 3 tiene 1 Trabajo Práctico evaluable

Bibliografía

24

- 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, pag 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. Pag. 14 (cap 1)
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I

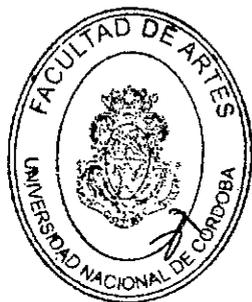
Unidad 5: Las técnicas y los materiales en el lenguaje del grabado actual.

-Concepto de grabado tradicional. Cambios en el arte impreso actual. Diferencias técnicas y conceptuales. Virtualidad. Soportes.

La Unidad 5 tiene 1 Trabajo Práctico evaluable

Bibliografía:

- 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/pryto_antart3.aspx

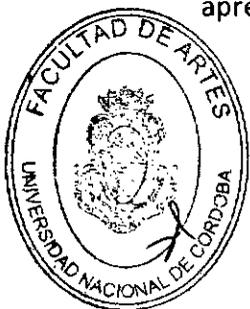
Bibliografía Ampliatoria

- Camberlain Walter (1988). Manual de Aguafuerte y Grabado. Edit. Hermann Blume. Madrid.
- Chamberlain, Walter (1988). El grabado en Madera. Edit. Hermann Blume. Madrid.
- MCLUHAN, Marshall (1998) "La galaxia Gutemberg". Círculo de Lectores. Barcelona.
- POSADA, José Guadalupe (2002)- obras completas. Monografía con Introducción de Rivera, Diego. Mexican Folkways, Talleres Gráficos de la Nación. Mexico, 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.

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 realizado 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, observación de la realización 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 para el dictado de las clases lo cual permite reflexionar sobre procedimientos de sus pares y de profesionales.
- La cátedra ha desarrollado material de estudio obligatorio y de consulta en el Aula Virtual que prescinde de apuntes permitiendo a cualquier estudiante la comunicación grupal con cualquier miembro de la cátedra. También está a disposición de quien desee rendir libre la materia ya que encontrará un panorama general de la materia; esto no incluye la práctica de taller que se realiza en forma presencial.
- Algunos contenidos curriculares se desarrollan usando metodología de lectura compartida, discusión y debate.
- Participación de los Ayudantes Alumnos y Adscriptos en la transmisión de conocimientos, 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 tendrán en cuenta para la evaluación:

- Aspectos relativos a la construcción del Aula Taller; coordinación entre los aspectos individuales y colectivos, cooperación en las compras comunitarias.
- 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 en total. Se evaluarán dos Parciales en el cuatrimestre con un Recuperatorio.

7- 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.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente Respecto a los requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres consultar en Régimen de alumnos:<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos> .

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:

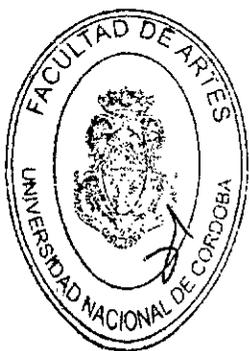
La Facultad dispone de un régimen especial de cursado para los estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo. El mismo contempla lo siguiente:

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

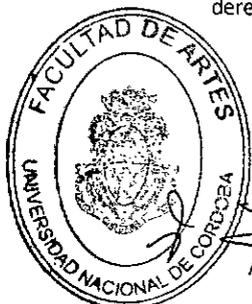
Pueden presentarse de manera individual los trabajos grupales

Para encuadrarse a dicho régimen, los estudiantes deben acercarse a la SAEI 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.

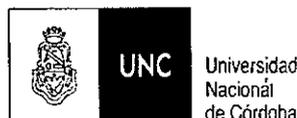
FECHA	TEMAS	ACTIVIDADES
31 marzo/ 1 abril	Unidad 1: PRES. MATERIA HIST DEL GRABADO. SEG/HIG IMAGEN	Teóricas y prácticas
7 y 8 abril	Unidad 2: SUPERFICIE	Teóricas y prácticas
14 y 15 abril		
21 y 22 abril	Unidad 3: RELIEVE	
28 y 29 abril		
5 y 6 de mayo	PARCIAL 1	Teóricas
12 y 13 de mayo	Unidad 4: HUECO	Teóricas y prácticas
19 y 20 de mayo		
2 y 3 de junio		
9 y 10 de junio		
16 y 17 de junio	Unidad 5: G. ACTUAL - EXPOSICIÓN	Teóricas y prácticas
23 y 24 de junio	PARCIAL 2 RECUPER-COLOQUIOS	Teóricas
30 y 1 de julio	FIRMA DE LIBRETAS	

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.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Dirección de Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: PINTURA I

Año curricular: 1º año

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Griselda Osorio

Prof. Adjunta: Mgter. Soledad Martínez

Prof. Adjunto: Prof. Marcelo Sosa

Prof. Asistente: Prof. Otilia Caballos

Ayudantes Alumnos: Gabriela Rovetto, Nicolás Yovino, Ma. Belén Benzaquén, Paula Sterbenc, Judith, Grill, Melina Airaudo, Magalí Geisa.

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

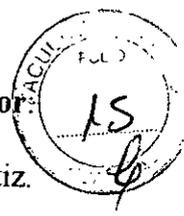
- *Conocer de forma introductoria las técnicas, materiales y herramientas de la pintura como así también los problemas específicos del área.
- *Comprender los contenidos de las técnicas pictóricas en términos de techné, relacionándola con las intencionalidades que están presentes en todo trabajo artístico.
- *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.

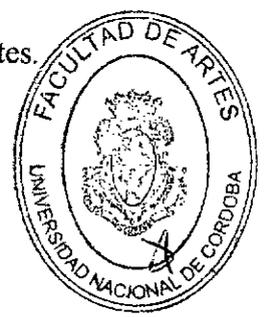
Elementos gráfico-plásticos contruidos a través del lenguaje de la pintura: El color: color luz, color pigmento. Dimensiones del color pigmento: valor, saturación, matiz. Cualidades del color. Relatividad. Paletas: análogos o armónicos, complementarios. **El espacio:** Categorías del espacio. Representaciones 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: ténpera: 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:

Las pinturas aptas para muralismo

Fresco: Constitución de la pintura. La particularidad del aglutinante de la pintura al fresco. Un aglutinante separado del pigmento: el proceso de hidroxidación de los pigmentos. La relación entre la técnica de la acuarela y el fresco: procedimientos por capas. Rapidez de ejecución.

Cemento coloreado: Constitución de la pintura. Los pigmentos utilizados en el cemento coloreado. El aglutinante y su incidencia en el valor general del color: cemento gris y blanco como posibilidades expresivas. La densidad de la materia y la incorporación de elementos no pictóricos. La relación de la técnica con las técnicas mixtas. Tipos de aplicación, sustracción, adición y recorte de la argamasa.

Contenido Nro 8:

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 9:

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. 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.

Gage, Jhon: Color y cultura. Ediciones Siruela. Año 1993

Polleri, Amalia Rovira, María Lissardy, Brenda: El lenguaje gráfico plástico. Edit. Edilyr Uruguay. Año 1982.

Sureda, Ramón: El gran libro del color Editorial Blume. Año 1982

Tomás, Facundo: Escrito, pintado. Edit. La balsa de la medusa. 2005. Primera Parte IV: Escribir, Pintar. Segunda Parte Introducción: Algunas precisiones sobre retórica.

Contenidos Nro 2 al Nro 7 inclusive:

Collins, Judith y otros: Técnicas de los artistas modernos. Edit. Blume Año 1984.

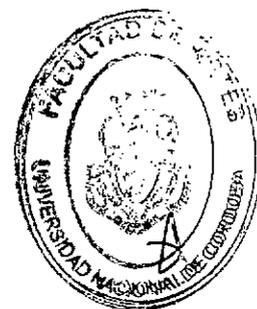
Hayes, Colin. Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Edit. Blume. Año 1981.

Contenido Nro 4:

Acuarela:

Racionero, Luis Textos de estética taoísta Edit. Alianza. Año 1983

Svanascini, Osvaldo: Tres maestros del haiku. Edit. Editores do Año 1969

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 aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete) 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.

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.

Yourcenar, Marguerite: Cuentos orientales. Edit. Alfaguara. Año 1995

Contenido Nro 7:
Las pinturas aptas para muralismo

Osorio, Griselda: El mural como medio de información. El trabajo grupal en la pintura mural. Mimeo. 1984

Contenido Nro 8:
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 9:
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.

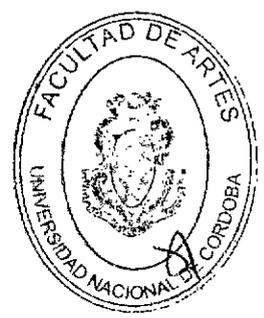
Evaluación de cierre y calificación: se evaluarán los procesos de aprendizaje en el mes de setiembre y al finalizar el cuatrimestre, a principios de noviembre. Esta instancia se considera aprobada con 7 (siete).

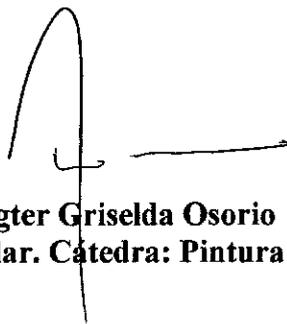

Se deberán construir dos procesos uno con cada una de las técnicas en los que estén presentes: * la construcción del espacio, * los volúmenes, * las paletas con las cuales se haya decidido trabajar y niveles generales de valor con sus niveles de contraste respectivos, * los procedimientos elegidos, * 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.

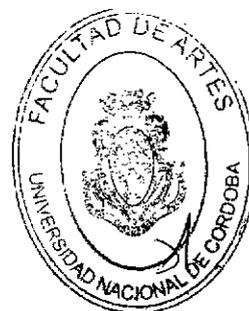
Cronograma

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	
Unidad IX				X
Evaluación Final				X

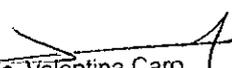

Mgter Griselda Osorio
Titular. Cátedra: Pintura I

'APROBADO' POR
RESOLUCIÓN N° 206/2016
H.C.

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 2016

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 Argañaraz
Prof. Asistentes: Juan Der Hairabedián
Gabriela Pérez Guaita
Miguel Rodríguez
Adscriptas: María Luz Loyola
Ayudantes Alumnas: Duham Aran, 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 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 y 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 la

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 la 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.

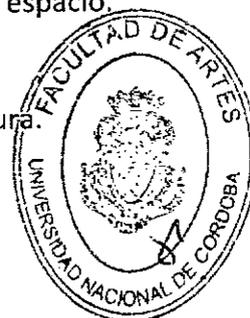
4- Contenidos

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.

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 – Composición Tridimensional- Experimentación

Ejercicios compositivos (rápidos) en maqueta (materiales ligeros- tamaño medio: 25/30cm)

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 Composición Tridimensional: Unidad. Equilibrio. Tensión y movimiento.
- Recursos proyectuales: boceto en bidimensión y maqueta de estudio.
- Técnica Constructiva.

Unidad - Nº 2 - 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 y cochura.

Unidad Nº 3 - 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.

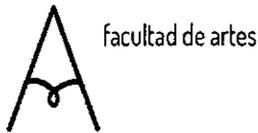
Contenidos

- 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

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Representación
- Modelado, talla, construcción.
- Experimentación con variedad de materiales. Adecuación de materiales y procedimientos.

Unidad Nº 4 - Composición , Observación y Representación

Ejercicio compositivo: generación de un volumen complejo a partir de la asociación de sólidos. Representación con cambio de escala en bloque de yeso. Talla.

Contenidos:

- La composición tridimensional
- Recursos proyectuales: el dibujo y la maqueta a escala.
- La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.
- La Proporción
- Talla

Unidad Nº 5 - Composición Tridimensional

Ejercicio de diseño y materialización de una propuesta tridimensional en material definitivo. Técnica constructiva.

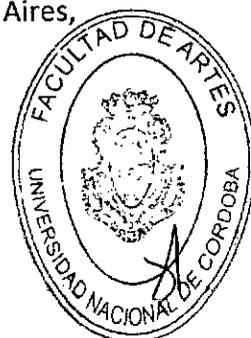
Contenidos:

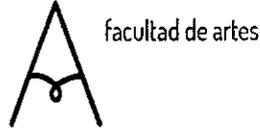
- La composición tridimensional
- Elementos plásticos de la escultura. El Volumen y la Forma: El Espacio y la Materia como elementos activos en su configuración. El material, la luz, el color y la textura.
- Recursos proyectuales: el dibujo (el boceto y el Sistema Monge) y la maqueta a escala.
- La Estructura 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 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)

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.
- 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.
- Wittkower, Rudolf. – “La escultura: procesos y principios, Alianza, Madrid, 1980.

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

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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:

-Cada unidad cierra con una evaluación Parcial, en la que se considerará la totalidad del proceso desarrollado.

Nota: a diferencia de la Unidad 1, en la que los trabajos prácticos(1 al 3)son de ejercitación sobre un mismo problema, los trabajos prácticos de las unidades 2, 3 y 4 forman parte de un proceso en el que no es posible avanzar sin haber cumplimentado el práctico anterior. Por esta razón no se considerará la posibilidad de realizar la evaluación parcial correspondiente a dichas unidades (2,3 y4) en el caso de que los prácticos correspondientes no hayan sido cumplimentados.

-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

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 80% 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 N° 91/2012)
- La Regularidad se extiende por el término de tres años.

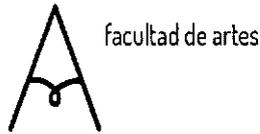
Examen para alumnos regulares

- 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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

- Asistir con vestimenta y calzado apropiados para la actividad a realizar;
- 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.

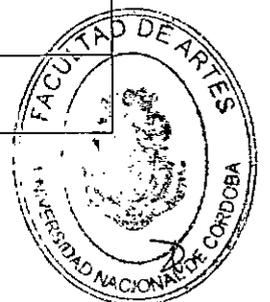
Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

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

11- Cronograma tentativo

(Se realizará al menos una visita a museo u otro espacio de exposiciones en fecha a determinar en función de las muestras disponibles)

clase	ACTIVIDADES
Clase 1	-Presentación de la materia y del equipo docente. División en comisiones -Clase teórica: Evolución de la escultura y de la noción de escultura
Clase 2	Introducción a la composición. -Presentación del TP de diagnóstico- Comienzo de la actividad y plenario.
Clase 3	- Clase teórica: Introducción a la composición. Maqueta. Análisis y configuración tridimensional. Equilibrio y unidad. TP: Ejercicios de Composición tridimensional: maquetas
Clase 4 y 5	TP: Ejercicios de Composición tridimensional: maquetas
Clase 6	Parcial y Recuperatorio de TP
Clase 7	-Clase teórica: observación y representación -Introducción al TP Cabeza - Comienzo de la actividad y plenario.
Clase 8 y 9	TP: observación y representación de cabeza en arcilla
Clase 10	-Evaluación de TP
Clase 11	- Preparación del trabajo para cocinar Comienzo de la actividad: ahuecado de cabeza

A artes visuales

A facultad de artes

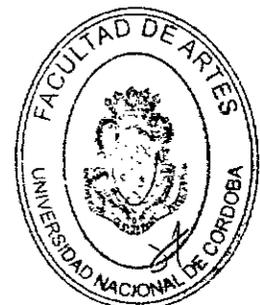
Universidad Nacional de Córdoba

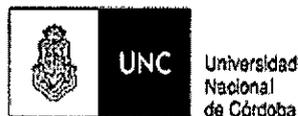

Clase 12	-Presentación del TP modelado de pimienta y comienzo de la actividad
Clase 13	- TP. Modelado de pimienta
Clase 14	-Evaluación Parcial y Recuperatorio de TP Representación de objetos.
Clase 15	-Clase teórica: otros procedimientos y materiales para la representación. -Presentación TP Representación de objeto en otros materiales y técnicas.
Clase 16	-Tp Representacion de Objeto en materiales diversos
Clase 17	-Evaluación de TP -Recuperatorio de Cabeza
Clase 18	-Clase teórica: Talla. Presentación del TP de talla -Comienzo de la actividad
Clase 19 y 20	-TP Talla
Clase 21	-Evaluación TP Talla -Recuperatorio TP Representacion de Objeto en materiales diversos
Clase 22	-Clase teórica: Composición con medios mixtos o combinados
Clases 23 a 28	TP: Composición con medios mixtos o combinados
Clase 26	Recuperatorio de TP Talla
Clase 29	-Evaluación de Composición con medios mixtos o combinados
Clase 30	-Pasar notas a libretas y Recuperatorio del Trabajo final (Composición con medios mixtos o combinados)

Lucero
T. LUCERO
LEG. 35608

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 206/2016
HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales - Plan 2014

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

Año Curricular: 2º año

Equipo Docente

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Ma. Dolores Moyano.

Prof. Asistente: Mgter. Mónica E. Jacobo

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Melania Farías. yasfarias@outlook.com

Adscriptos: Prof. adscripta Natalia Estarellas

Distribución Horaria Martes de 11.30 a 14.30. Atención presencial, martes después de la clase, de 14.30 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 11.30 a 14.30.

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 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.

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

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.

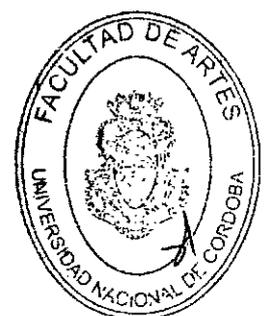
Actual territorio argentino: Zona del NO. Diaguita-calchaquí. Zona del Ne: Guaraníes

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, María Teresa. Vol. I. Editorial Raíces. 1998.
- 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

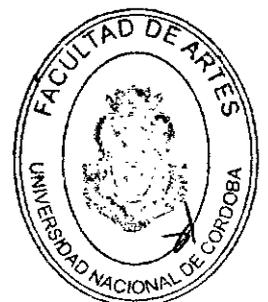
- S. XVI: La conquista (época fundacional). Arrasamiento y trasplante.
- S. XVII / XVIII. Rebrote de culturas nativas. El mestizaje - el indio, los españoles, la presencia africana -. Época de organización y consolidación socio- artística.
- El barroco americano. Tipos de arquitectura. Tallas y pinturas. 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, FRANCHHELLA, 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 N° 9. CIFYH. 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.
- 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:

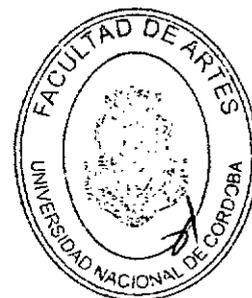
BURUCÚA, José Emilio. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política. Tomo I.* Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Impreso en España. 1999

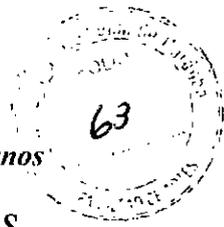
GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas.* Gedisa editorial. Barcelona 2005

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)

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:

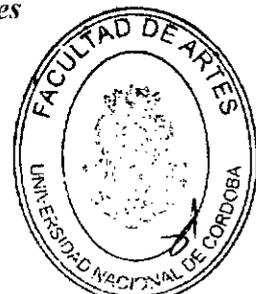
AMIGO, Roberto et al. *Pintura Argentina*. Buenos Aires. Grupo Velox. 1999

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

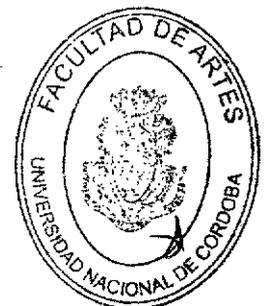
COLOMBRES, Adolfo, et al: *Hacia una teoría americana del arte*. Edic. el Sol. Bs. As. 1991

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
- “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 Elízabet.

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 .

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:

Trabajos prácticos: son principalmente de dos modalidades:

a) Investigación bibliográfica, reflexión y capacidad de síntesis

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.

Parciales: tres al año.

Se evalúa:

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

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

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.

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, como por ejemplo 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

- Tener regularizada la correlativa anterior.
 - Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota: 6 o más y promedio de 7. (*)
 - Asistencia al 80% de **Parciales**. Nota: 6 o más y promedio de 7. Se puede recuperar uno.
 - Trabajo final (grupal). 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

- Tener regularizada la correlativa anterior.
- Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota: 4 o más. (*)
- Asistencia al 80% de **Parciales**. Nota: 4 o más. Se puede recuperar uno.

ALUMNOS LIBRES

*Deben tener la correlativa anterior aprobada.

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.

en los objetivos de

CRONOLOGÍA APROXIMADA

Marzo/Abril Unidad I

19 de abril 1° Parcial: Unidad I

Mayo/Junio Unidad II

25 de mayo: semana de mayo.

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

28 de junio 2° Parcial: Unidad II

Julio: cierre del primer cuatrimestre e inicio de vacaciones

Julio/Agosto Unidad III

9 de Agosto Aprendizaje "in situ" visita a museo.

16 de agosto cierre de Unidad III.

Agosto/Septiembre/Octubre Unidad IV

23 de Agosto inicio de Unidad IV.

27 de Septiembre 3° Parcial

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

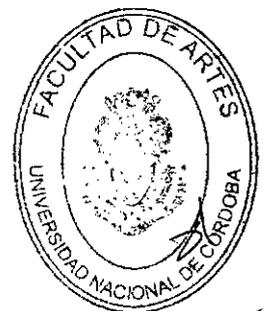
Recuperatorio de parcial 1-2-3: en el mes de octubre.

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

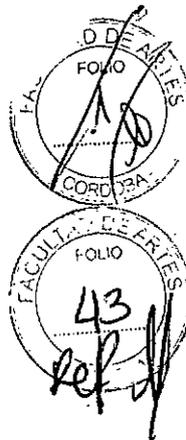
Mgter. María Dolores Moyano

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales. Plan2014
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 y propósitos con la asignatura de Visión I. Proporciona al estudiante instrumentos teóricos y prácticos a los fines aprehender reflexivamente los elementos constitutivos del lenguaje visual, otorgando especial énfasis a la comprensión, fundamentación y transferencia de los conceptos que organizan el currículum, profundizando particularmente en la categoría teórica-práctica distintiva de Visión II, desde su creación en la década de los 60'. En suma, 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 prácticas artísticas de las artes visuales, siempre subsumidos a modelos normativos y epistemológicos.

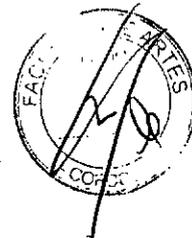
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 comprensivo 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.

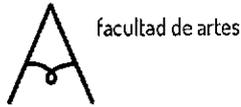
Objetivos que se enumeran a continuación:

- 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.

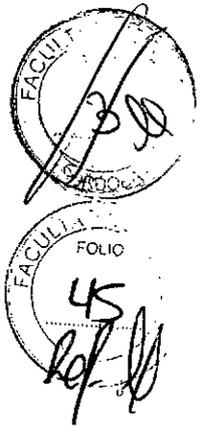

artes visuales

facultad de artes

- 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.
- 2- Reducción de la estructura integral (arte inorgánico) en el desarrollo del siglo XX.

artes visuales

facultad de artes

- 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 conciencia*. 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.

Durazo, 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

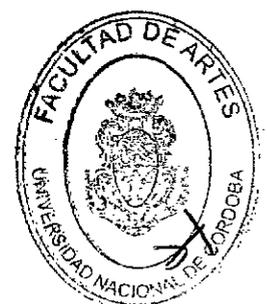
Krauss, Rosalind 1977. "El espacio analítico: Cubismo y constructivismo", "Formas del Ready made: Duchamp y Brancusi" y "Doble negativo: una nueva sintaxis para la escultura". En *Pasajes de la Escultura Moderna*. pp 51-79 / 81- 113 / 238-279 . Madrid: España, Akal 2002.

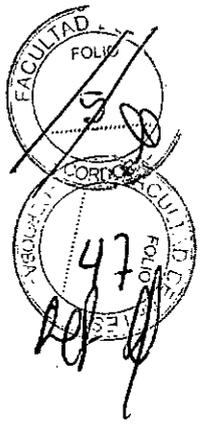
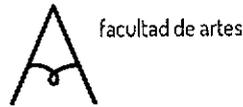
Unidad II

Título : Apariencia Color y Cesía

Contenidos

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: Américalée, 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

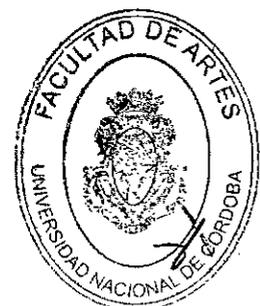
Sanz, Juan Carlos y Gallego, Rosa *Diccionario del Color* Ediciones Akal 2001

Arnheim, Rudolf *Arte y percepción visual* Editorial Alianza Forma primera edición 1979 decimocuarta edición 1997 Capítulo. La luz, pp 335 - 362

Unidad II

Título : Movimiento (tiempo - espacio)

Contenidos

- 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 teoréticos
- 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 mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas.* Buenos Aires: Libros del Roja 2000.
- Oliveras Elena (2010)** *El arte cinético y neocineticismo . Hitos y nuevas manifestaciones en el arte del siglo XX.* Buenos Aires: Emece 2010

Unidad IV

Título: Recepción

Contenidos

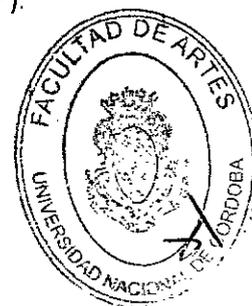
- 1- El rol del espectador en las obras del pasado - espectador pasivo-.
- 2- El rol del espectador activo en distintas tipologías de obras.
- 3- Diferenciación de los niveles de participación.
- 4- Tipologías del sujeto que participa en la construcción de sentido de la obra y que define diferentes concepciones 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 contemporaneo.
- 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).

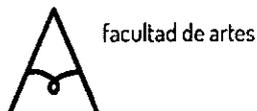
Complementaria

- 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).

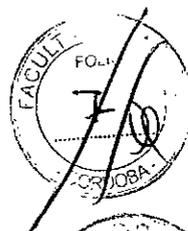

artes visuales

facultad de artes

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 Las razones del arte* España: Madrid, La balsa de la medusa 2005 p 100- 157.

Metodología

La manera de conducir el proceso enseñanza 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 cogestión

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 evaluara (2) de acuerdo a los objetivos propuestos y consigna de trabajo, siendo el mismo parte de un proceso integral del alumno

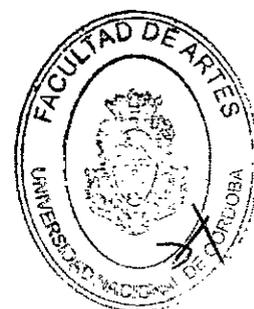
(1) Los trabajos prácticos están pensados como un proceso de varias instancias – proyecto, final, argumentación.

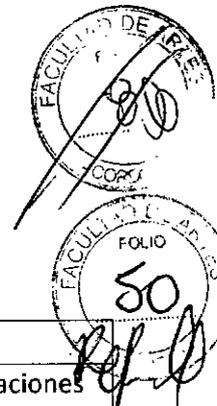
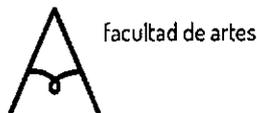
(2) Proceso de evaluación: autoevaluación, coevaluación y evaluación: En el práctico se evaluará

- 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.

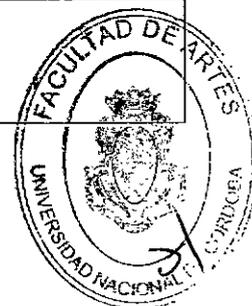
Se realizan anualmente dos parciales teóricos/práctico, se evaluará la claridad conceptual, pertinencia y aplicación comprensiva y crítica de los textos propuestos.

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	<p>Parcial N°1</p> <p>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).</p> <p>Parcial N°2</p> <p>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).</p>
	T. Prácticos	<p>N° de Prácticos 5 cinco</p> <p>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)</p> <p>En caso de no ser aprobado los trabajos Prácticos, podrán ser recuperados en un porcentaje de 33%. (Art 17).</p>
B	Cuestionarios (1)	<p>Número de cuestionarios 8(ocho) aproximadamente. Siendo su resolución de carácter obligatorio .</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
C	Desempeño del estudiante	<p>Seguimiento sistemático, continuo del estudiante</p> <p>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.</p>
D	Exigencias extras (2)	<p>Coloquio final</p> <p>La evaluación se fijara 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.</p>
	Calificación final	<p>CF= A + (B+C) / Cantidad de Prácticos + D</p> <p style="text-align: center;">3</p>

facultad de artes

- (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

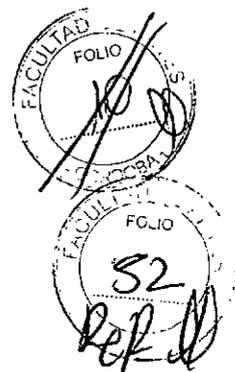
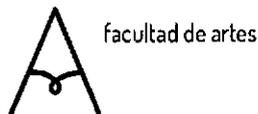
Siguiendo el mismo criterio, la cátedra traduce literalmente las normativas que propone el régimen de alumnos reglamentado por la FFyH para la condición de alumno libre y vocacional.

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.

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 27 al 31 de Julio		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 e aula virtual.
2- Semana del 03 al 07 de Agosto	1	Junker/Orden integral Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Componer/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 <u>En: Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia.</u> Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977. Complementaria Bürger, Peter (1974) La obra de arte Vanguardista. <u>En teoría de la vanguardia</u> Barcelona península 1997. Pp111- 149. Material subido a la plataforma Moodle	06/08 Discusión en plenario del resultado de la evaluación diagnóstica.
3- Semana del 10 al 14 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

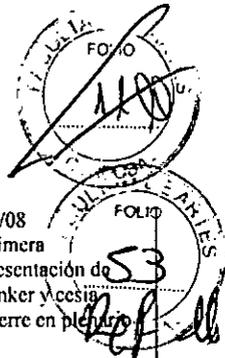

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

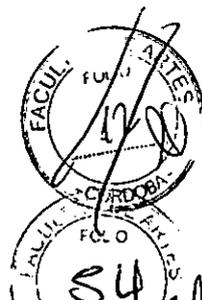

4- Semana del 17 al 21 de Agosto	1y3	Junker/Estructuras aditivas y multimediales Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Abstracción y transformación cromática de la composición Transformaciones anobjetuales Guia 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 cierre en plenario
5- Semana del 24 al 28 de Agosto	1	Moholy-Nagy Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Relaciones y contrastes entre los conceptos de Junker Reducción de la estructura integral y el arte anobjetal y el formalismo de la Bauhaus. Material subido a la plataforma Moodle	Transferencia tridimensional Guia de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Laszlo Moholy – Nagy La nueva visión principios básicos de la Bauhaus Ediciones infinito Buenos Aires primera edición 1927 cuarta edición 1997 introducción 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- Semana del 31 de Agosto al 04 de Septiembre		Clase centrada resolución de Problemas teóricos y prácticos	Entrega de todos los prácticos		03/09
7- Semana del 07 al 11 de Septiembre		Parcial	Entrega de todos los prácticos		10/09
8 – Semana del 14- 18 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 una matriz. Trasferencia al espacio tridimensional en artefactos blanco opaco mate (nociones de síntesis Aditiva) Guia 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
Semana del 21 al 25 de septiembre	Semana de exámenes				
9- Semana del 28 de Septiembre al 2 de Octubre		El problema de la retícula (tiempo y espacio) Relaciones con Wong Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Transferencia tridimensional de matriz. Ley de crecimiento / traslación , rotación		01/10 Análisis del proceso de transferencia tridimensional en plenario

A artes visuales

A facultad de artes

10- Semana del 5 al 9 de Octubre	1y2	Wong, sistemas modulares y los problemas de la Sintesis 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	Köppers, 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 13 al 16 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 19 al 23 de Octubre		Parcial			
13- Semana del 26 al 30 de Octubre	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 <u>En: Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia.</u> Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977 .	22/10 Presentación de las fotografías. Plenario .
14- Semana del 2 al 6 de Noviembre		Recuperatorio	Entrega de todos los prácticos		05/10
14 Semana del 9 al 13 de Noviembre	1y 4	La recepción en los distintos momentos del Arte . Desde el arte orgánico al no orgánico	Experiencia grupal de sobre la coautoría	Rodrigo Alonso Claudia Gianetti. Umberto Eco .	

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° 206/2016 12
HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: DIBUJO II – Cuatrimestral

Año curricular: 2º año

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:

Matías Farfán (Turno Mañana)

Marina Aichino (Turno Mañana)

Diego Iparraguirre Triay (Turno Mañana)

Malku Elorrieta (Turno Mañana)

Ornella Padini (Turno Mañana)

Micaela Cáceres (Turno Tarde)

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:

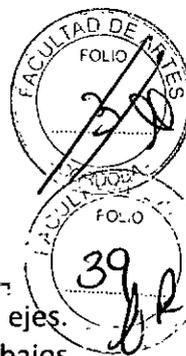
“Cualquier lenguaje aprendido siempre tiene una tendencia a cerrar, a perder su poder significante originario. Cuando esto ocurre ese lenguaje puede dirigirse directamente hacia la mente cultivada, pero entonces elude el “estar-ahí” de las cosas y los eventos.

“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.

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.

2- Objetivos

- Cuestionar 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.

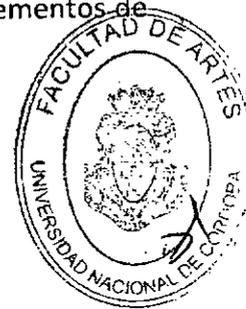
Contenidos / Núcleos temáticos

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.

Modelos históricos artísticos-culturales de la representación de la figura humana.

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.

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 Venezolano (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'sHandbuchfürGrafiker*, 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

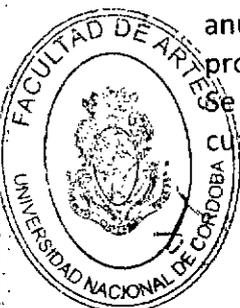
3- Propuesta metodológica:

- 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

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

Desarrollo del módulo 1, agosto/setiembre.
Desarrollo del módulo 2, setiembre/octubre.

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 206/2016
HCD.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales - Plan 2014

Asignatura: ESCULTURA II

Año Curricular: 2º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Liliana Di Negro.

Prof. Adjunta: Olga Argarañaz

Prof. Asistente: Miguel Rodriguez.

Magui Lucero.

Judhit Mori.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Anabel Windrunner.

Distribución Horaria

Turno mañana: martes de 8 a 11. Jueves de 8 a 12,30.

Turno tarde: lunes de 17 a 21 y jueves de 17 a 21.

Atención de alumnos: miércoles 14 a 16.

PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN

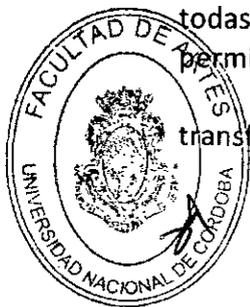
El presente programa fue pensado teniendo en cuenta la experiencia en la cátedra, los contenidos desarrollados "Escultura I". Así mismo se tiene en cuenta los contenidos básicos del plan 2014 vigente.

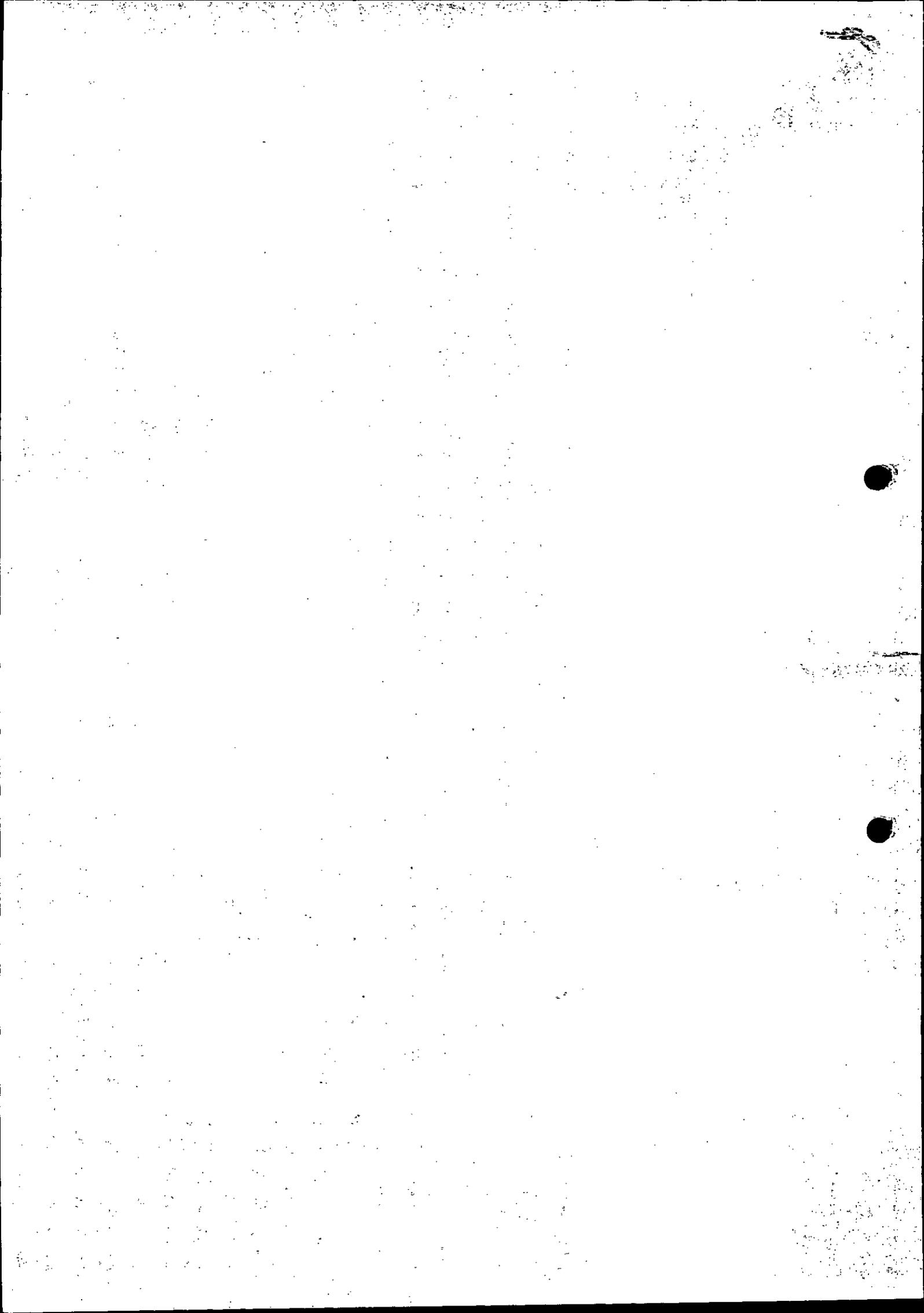
Es importante desarrollar estrategias de aprendizaje que lleven a plantearse problemas, buscar soluciones, propiciar un pensamiento crítico. En donde los temas: Objetos, Performance y Ambientación sean una excusa para probar distintas metodologías, técnicas y materiales como medio de comunicación expresiva y como hecho artístico.

Los contenidos a desarrollar nos permitirán abordar los cambios que sufrió la Escultura a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como así también entender el abandono de las reglas clásicas de la Escultura y comprender en que instancias históricas se dieron.

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

OBJETIVOS GENERAL.

- Resolver técnica y conceptualmente producciones abordando los conceptos de Objeto, Performance y Ambientación..
- 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.
- 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:

- La Escultura a fines siglo XIX y principio del siglo XX.
- Estrategias de configuración: Modificación de paradigmas a partir de las vanguardias. Disolución de la estructura formal. Escultura Nómada.
- El objeto escultura y su relación con el espacio la arquitectura y el entorno. La referencia al espacio circundante.

CONTENIDOS

- Escultura en el campo expandido. Referentes en siglo XX hasta la actualidad. Diferentes modos de producción. Escultura Nómada. El arte objetual: Objetos presentados, Objetos modificados, Objetos-construcciones, Cuadro-objeto, Objeto-caja,

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico Nº1: Ejercicios libres con objetos. Yuxtaposición, encastre, superposición.
- Trabajo práctico Nº2: Realización de nuevos objetos abstractos. Desarrollo de procesos de resemantización de objetos cotidianos. Técnica constructiva desde los objetos o el material.

- Trabajo práctico N°3: Realización de un molde flexible de una forma simple.
- Parcial N°1 Copia en yeso piedra a partir del molde flexible. Realización de una patina emulando el objeto original o patina libre.

UNIDAD 2

TEMA: El cuerpo como soporte. Mascara-Performanse.
Proyecto GRUPAL. Metodología Proyectual.

CONTENIDOS

- El cuerpo. Performanse. Mascara. Ubicación Histórica Precursores. Referentes en Europa-Estados Unidos. Antecedentes históricos Argentina. Latinoamérica.
- Concepto ampliado de mascara.
- Técnicas de reproducción. Calcos. Materiales no convencionales silicona y látex.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°4: Realización de calcos del cuerpo.
- Trabajo práctico N° 5: Performanse. Registro en fotos y/o video.
- Parcial N° 2: Escultura de bulto con calidad de obra final en base a los contenidos desarrollados en la unidad.

SEMINARIO TÉCNICO.

Desarrollo en las unidades 1 y 2.

TEMA: Confección de moldes. Medidas de seguridad para el trabajo.

CONTENIDOS

- Construcción de moldes flexibles: materiales yeso y caucho siliconado.
- Característica de los materiales y formas de trabajo.
- Proceso de trabajo del vaciado de un objeto simple en dos táseles.
- Materiales para el vaciado: yeso piedra.
- Latex: características, clasificación y formas de trabajo.

ACTIVIDADES

- Unidad 1. Trabajo práctico N°3: Molde flexible en dos táceles de un objeto y vaciado en yeso piedra. Elección de un acabado en relación al objeto o libre.
- Unidad 2. Trabajo práctico N°4: Calcos del cuerpo y vaciado en yeso o látex.

UNIDAD 3

TEMA: Ambiente Creación de ambientes lúdicos o Psicodélicos.

CONTENIDOS

- Ambientes y espacios lúdicos. Definición. Espacio. Estímulos sensoriales.
- Relación obra espectador.
- Ambientes Psicodélicos. Estudio de la luz. Proyecciones.
- Iniciación a la metodología proyectual. Croquis, bocetos.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°5: Realización de un objeto cinético.
- Trabajo práctico N°6: Concepción de una idea. Pensar la configuración espacial. Elección de un Ambiente lúdico o psicodélico para trabajar. Técnica y materiales libre. Bocetos.
- Parcial 2: Ambiente (grupal) Creación de ambiente lúdico o Psicodélico.

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 la escultura.
- 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 (dirigido por el Jefe del pañol).
- Seguimiento y asesoramiento en procesos personales.
- Creación de un aula virtual o sitio en la web para consulta y entrega de práctico N°7.

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 y 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 proceso 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 2 (dos) 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.

Requisitos para el cursado de la materia.

- Deberán tener las materias correlativas (Técnicas y materiales de Escultura, Visión y Introducción al Dibujo) aprobadas para cursar en carácter de alumno promocional.
- Deberán tener las materias correlativas (Técnicas y materiales de Escultura, Visión y Introducción al Dibujo) 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. División en comisiones.
- **Clase 2:** La escultura a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Ruptura de la estructura formal. Escultura nómada. El Objeto. Experimentación libre con objetos. Plenario.
- **Clase 3:** El Objeto. Panorama de los paradigmas a partir de las Vanguardias.
- **Clase 4 y 5:** TP N° 1 Trabajo Objetual a partir de los Paradigmas de la Escultura en el siglo XX.

ABRIL

- **Clase 6:** EVALUACIÓN TP N°1.
- **Clase 7, 8, 9 y 10:** SEMINARIO TÉCNICO DE MOLDE FLEXIBLE: Realización de un molde de un objeto simple en dos táceles con silicona y contra molde de yeso. Vaciado con

yeso piedra terminación y acabado de la pieza. TP 2: Molde. PARCIAL: Vaciado con calidad de obra final.

- **Clase 11:** EVALUACIÓN PARCIAL.

UNIDAD II

- **Clase 12:** Clase teórica: El cuerpo como soporte. Mascara-Performance. Presentación del TP N°3: Calcos del cuerpo.

ABRIL/MAYO

- **Clase 13, 14 y 15:** Realización de calcos del cuerpo con venda enyesada y vaciado en yeso, silicona o látex. TP N°3
- **Clase 16:** EVALUACIÓN TP N°3.
- **Clase 17 y 18 :** TP N°4 GRUPAL Concepción de una idea mediante debate grupal. Realización de una Performanse. Materialización mediante un registro fotográfico o de video.

MAYO/JUNIO

- **Clase 19 y 20:** EVALUACIÓN TPN°4 trabajo GRUPAL con registro fotográfico o video.

UNIDAD III

- **Clase 21:** Clase teórica Ambientes: Espacios Lúdicos y Psicodélicos.
- **Clase 22:** SEMINARIO DE LUZ. Experimentación con luz. TP N°5: realización de un objeto cinético.
- **Clase 23 y 24:** Proyecto para la creación de un Ambiente Lúdico o Psicodélico.
- **Clase 25 y 26:** PARCIAL Ambiente Lúdico o Psicodélico.
- **Clase 27:** EVAL. RECUPERATORIO TP N°6 y Parcial 2.
- **Clase 32:** FIRMA DE LIBRETAS

Bibliografía

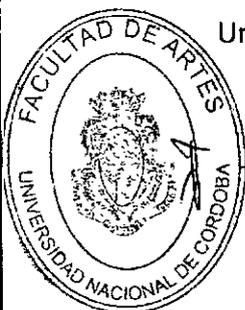
Bibliografía de lectura obligatoria.

En apunte de cátedra se incluyen textos de los siguientes autores.

Unidad N°1

- Andrea Giunta: El 'objeto' en la obra de Adolfo Nigro

Unidad N°2

- Almela Ramón: Líneas Precursoras del "PERFORMANCE ART".
Líneas Precursoras del "PERFORMANCE ART"
- Alonso Rodrigo "EN LOS CONFINES DEL CUERPO Y DE SUS ACTO"
- Alonso Rodrigo "EN TORNO A LA ACCION"

Unidad N°3

- Marchán Fiz, Simón. "Del arte objetual al arte de concepto" cap. II "Ambientes y espacios lúdicos."

Bibliografía complementaria.

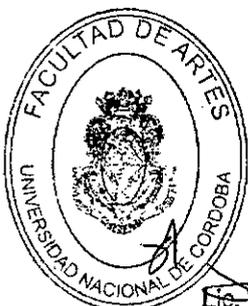
- Marchán Fiz, Simón. "Del arte objetual al arte de concepto"
- Taylor Diana. "Performance".

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.

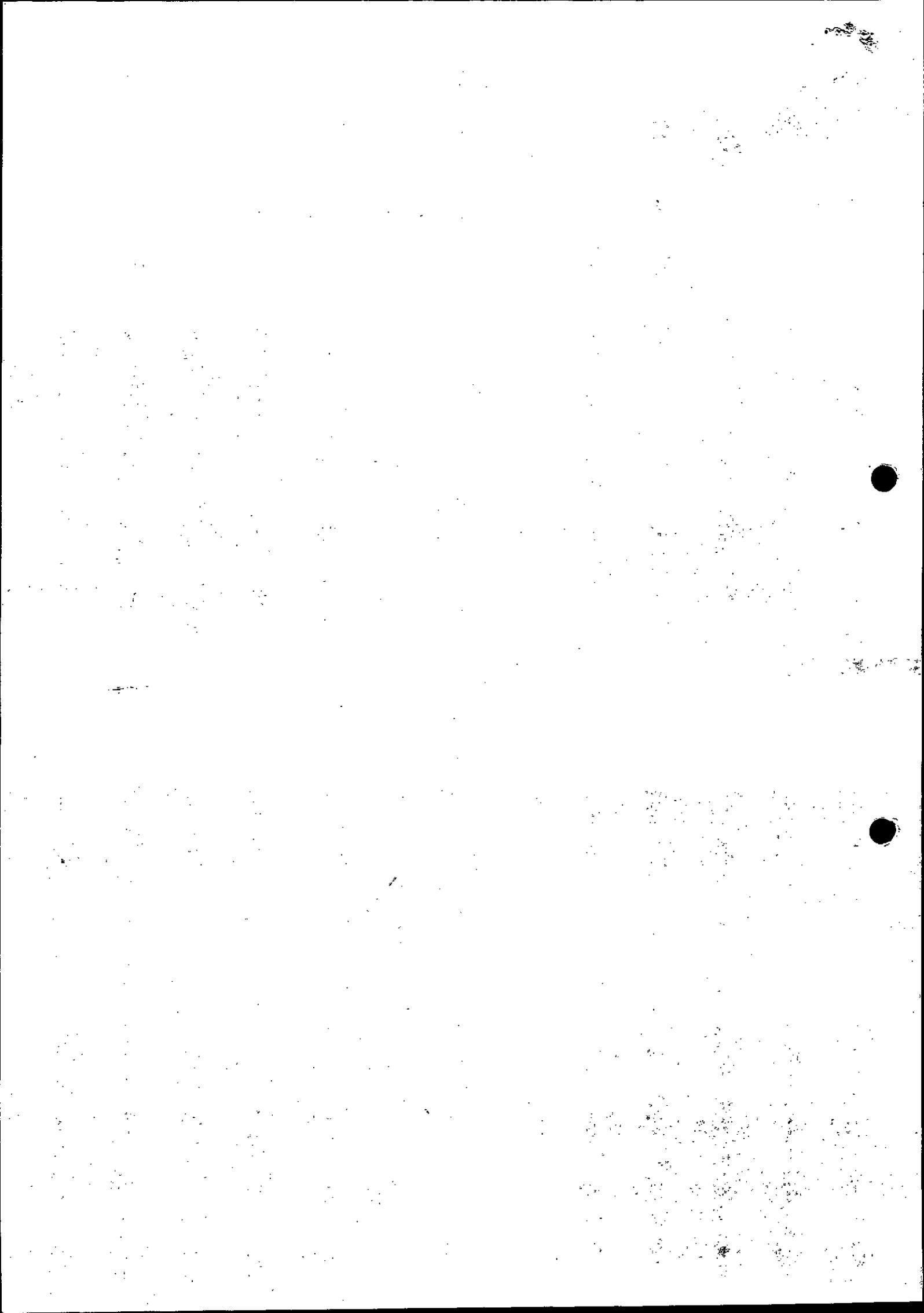
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

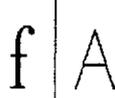

Dr. Valentina Cazo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

Liliana Di Negro

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: **ARTES VISUALES.**

Carrera: **LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PLAN 2014**

Asignatura: **TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ARTES**

Año curricular: **2° Año**

Equipo docente:

Profesor Titular Mgter. Carolina Romano

Profesor Asistente: -----

Profesor Ayudante:-----

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Lic. Ana Sol Alderete

Lic. Emilia Casiva

Lic. Sofía Menoyo

Distribución Horaria:

Turno y Comisión única.

Lunes de 11:00 hs. a 14:00 hs.

Lugar de cursado: Aula 1 Pabellón Haití

Horario de Consulta: lunes de 14:00 a 15:30 horas

miércoles de 13:30 a 15:00 horas (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 2° 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 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-anropocéntricos y anti-anropomórficos. 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), (Barriendos 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 o 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 *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 (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].

[*] GOODMAN, Nelson (2010), "El arte el entendimiento" en *Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos*, Madrid: Paidós, pp.236-239.

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

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.

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*. El caso del Proyecto Venus. 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 Publicatios. pp 1-13, [Traducción de María Luisa Graffigna].

[*] SAINZ, Kiwi, "Proyecto Venus. En busca de nuevas formas formas de vida" en Revista Ñ, Edición impresa n° 428, Buenos Aires, Sábado 10 de diciembre de 2011, Copyright 1996-2013 Clarín.

LONGONI, Ana, "El arte como transformación del mundo: variaciones de la politicidad en Roberto Jacoby" en Revista LIS-Ciudad Mediatizada, Año 3, N° 5, marzo-junio de 2011, Buenos Aires, UBACyT, FCS-UBA.

[*] LADDAGA, Reinaldo (2006), "Introducción" en *Estética de la emergencia*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, pp. 7-19.

[*] 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:

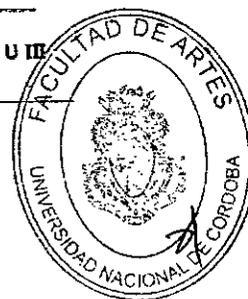
Los materiales señalados con un asterisco [*] corresponden a las instancias de **Trabajos Prácticos**. Como puede desprenderse, la bibliografía de lectura obligatoria para cada unidad es sumamente discreta. Esto se fundamenta en que se espera que el trabajo sobre esos textos sea intensivo y exhaustivo. 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	<ul style="list-style-type: none"> *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. 	<ul style="list-style-type: none"> *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. 	<ul style="list-style-type: none"> *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	<p>Procesos de lectura de textos: estrategias de síntesis e interpretación</p> <p>Procesos de recolección de datos: estrategias de sondeo, búsqueda y sistematización</p> <p>Procesos de registro de datos: técnicas de registro</p> <p>Técnicas y procesos de escritura</p>		
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: 14 Marzo 21 Marzo 28 Marzo	3 clases-taller. 10 Abril 17 Abril 24 Abril	3 clases-taller 02 Mayo: 12:30 a 14 hs. 09 Mayo 16 Mayo 30 Mayo: 12:30 a 14 hs 06 Junio: Integradora. 13 Junio: Recuperatorios 27 Junio: Firma de Libretas
Evaluaciones	3 Abril/ Trabajo Práctico 1. U I	24 Abril/ Trabajo Práctico 2. U II	16 Mayo/ Trabajo Práctico 3. U III
	02 Mayo/ 1° Parcial. U I y U II		30 de Mayo/ 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 lo 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, 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, 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.

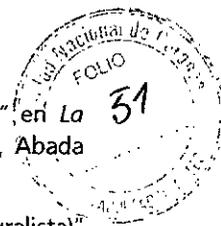
U II

ROLNIK, Suely (2010), "Furor de archivo" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año 1, n° 1, pp. 38-53.

FREIRE, Cristina y Ana LONGONI (Org.) (2009) *Conceptualismos del Sul/Sur*, Sao Paulo, Annablume/USP-MAC/AECID.

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 alumno trabajador 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 entregarán 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;
- 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 teóricas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Tener el 100% de los trabajos y parciales, aprobados con nota 7 (siete) o más cada uno (no promediable).
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.
- Se prevén fechas de recuperatorio para las evaluaciones. Contar con el 80% de asistencia a clase.

Requisitos para la regularidad:

- Tener el 100% de los trabajos y parciales, aprobados con nota de 4 (cuatro) a 6 (seis) cada uno (no promediable).
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.
- Se prevén fechas de recuperatorio para las evaluaciones.

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° 165/2016
HCD

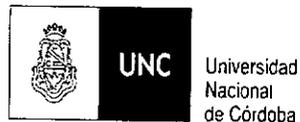
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

artes visuales

facultad de artes

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.

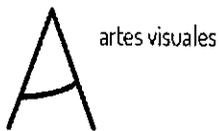
Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 2° año del Ciclo Básico Común de la Licenciatura en Artes Visuales forma parte, a su vez, del Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando en primer término sus relaciones 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.

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 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 implicancias de tales desarrollos 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 representación 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

artes visuales

facultad de artes

- 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, forma y obra considerando sus instrumentos de reproducción como "instrumentos de activación" y su "operatividad" cultural, 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 de la *vanguardia* y *neovanguardia* atinentes a la figura del autor/ artista.
- 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.

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 su "operatividad" cultural.

Unidad III: Artista-productor-etnógrafo

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

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Bürger, Peter, (1987) "El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa" en *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona, Ediciones Península, 1995.
- Jiménez, José, (2002). "Componentes" pp.105-200, en *Teoría del arte*. Madrid: Tecnos / Alianza, 2002.
- Michaud, Yves (2003) *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*, México: Fondo de Cultura Económica, 2007

Unidad II:

- 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>
- 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.
- Ginzburg, Carlo (1998), "Capítulo III: "Representación. La palabra, la idea, la cosa" en *Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia*, Barcelona: Ediciones Península, 2000.

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.
- Benjamin, Walter, *Discursos Interrumpidos I*, Buenos Aires: Taurus, 1989
- Foster, Hall (1996), "Introducción" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Ediciones Akal, 2001.
- Bourdieu, Pierre (1984), "Alta costura y alta cultura", pp. 215-225 En *Sociología de la cultura*, México, D.F.: Grijalbo- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990
- Kris, Ernst y Kurz, Otto, *La leyenda del artista*, Madrid: Cátedra, 1995. Colección Ensayos.

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:

artes visuales

facultad de artes

- 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.

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:

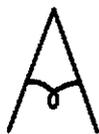
- Aprobar la instancia escrita y oral del examen final.

Examen final de alumna/o regular:

artes visuales

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

* Paradojas y aporías de la autonomía en el posmodernismo globalizante. de activación" y su "operatividad" cultural. neovanguardia: el artista como etnógrafo

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	Representación.	Artista
Autonomía: Salones,	Forma	Creador increado
Crítica, Estética,	Instrumentos de	Autor como productor
Historia del arte	reproducción de las formas	Artista como etnógrafo
Crítica a la autonomía en la tardomodernidad	visuales	La autoridad autoral en las producciones visuales contemporáneas
	Circulación cultural de la imagen	

Cronograma tentativo de

2 clases: 26 Julio 03 Agosto	2 clases: 10 Agosto 17 Agosto	3 clases: 31 Agosto 14 Septiembre 28 Septiembre
------------------------------------	-------------------------------------	--

Teóricos:

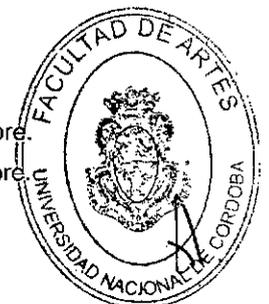
Cronograma de Evaluaciones:

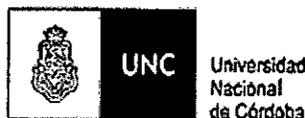
24 de Agosto Trabajo Práctico I/ U I y II	7 de septiembre 1º Evaluación parcial	5 de octubre entrega del 2º Trabajo Práctico/ U III 12 de octubre 2º Evaluación Parcial
---	--	--

Fechas finales:

- Clases teóricas integradoras: 19 de Octubre y 02 de noviembre
- Recuperatorios de Trabajos Prácticos y Parciales: 26 de Octubre
- Entrega de notas, condiciones y firma de libreta: 09 de noviembre
- Exámenes:

19 de septiembre/ 23 de septiembre de 2015: turno único exámenes septiembre
 21 de noviembre/ 02 de diciembre de 2015: 1º turno exámenes noviembre-diciembre.
 05 de diciembre/ 16 de diciembre de 2015: 2º turno exámenes noviembre-diciembre.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales

Plan: 2014

Asignatura: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Año Curricular: 2º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Miguel Ángel Barseghian

Prof. Adjunto: Inés Marietti

Prof. Asistente: Fabiola de la Precilla

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos:

Dis. Ind. Vanessa Zuin – Lic. Verónica Rojo

Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 13.00 a 16.45hrs

Consultas: miércoles de 17.30 a 18.30, aula Museo

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.

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:

Apunte de 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.

Autor: Miguel Ángel Barseghian

UNIDAD 2

Las perspectivas paralelas en la historia del arte.

Las perspectivas paralelas axonométricas. Isométricas y caballerías.

Bibliografía específica:

NAVILLI, Norma E, Encastre e inclusión, 2da. Ed. Talleres Gráficos de la FAU-UNC, 1990.

Apuntes de cátedra:

Perspectivas Paralelas. Autores: Miguel Ángel Barseghian – Inés Marietti

Emblocado de la figura humana. Autora: Fabiola de la Precilla

UNIDAD 3

Normas para el dibujo de planos de arquitectura. Plantas, cortes y vistas. Planimetrías. Escalas.

Bibliografía específica:

Apunte de cátedra, *Escala y normas para el dibujo de planos*.

Autores: Miguel Ángel Barseghian - Arqta. Consuelo Junyent, Adscripta.

UNIDAD 4

La perspectiva en la historia del arte. 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 de cátedra:

Perspectiva cónica. Visuales y Punto de distancia. Autores Miguel Ángel Barseghian – Inés Marietti

Fotomontaje. Autores: Miguel Ángel Barseghian – Lic. Valeria D'Arrigo, Adscripta

FERREYRA CENTENO, Raúl. *El Croquis*, 8ª. Ed. Córdoba, 1965

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:

Apunte de cátedra:

El Espacio de las Sombras. Autores: Miguel Ángel Barseghian – Lic. Valeria D'Arrigo, Prof. Natalia Primo, Adscriptas.

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

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.

Apunte de cátedra:

Anamorfosis. Historia y métodos. Autor: Miguel Ángel Barseghian

4 – BIBLIOGRAFÍA GENERAL (gráfica)

PARRAMÓN, José M, *El gran libro de la perspectiva*, Barcelona, Parramón Ediciones, 1991.
QUAINTENNE, Esteban. *Tratado Metódico de Perspectiva*. 3ra ed. Buenos Aires. Editorial Construcciones Sudamericanas, 1944.

5 – METODOLOGÍA

La modalidad cuatrimestral de la materia impone un apretado e intensivo tratamiento de los contenidos propuestos. Un trabajo práctico principal integra todos los contenidos de la materia. Los teóricos y los prácticos realizados en clase apuntalan este práctico que se realizará en etapas sucesivas.

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.

Trabajo Práctico Principal: Legajo para un montaje expositivo. Diseño de proyecto que contempla aspectos físicos, funcionales y psicológicos. Se complementa con perspectivas de conjunto, recorridos secuenciales, distancias de observación, iluminación y fotomontaje.

Prácticos complementarios de las unidades desarrolladas:

Planos de planta, vistas e isometría de una escenografía.

Perspectivas exteriores con uno y dos puntos de fuga.

Anamorfosis y perspectiva forzada. Único tema de elaboración grupal e individual con verificación fotográfica.

EVALUACIONES

Todos los temas son desarrollados en forma individual. Las correcciones y la evaluación de cada práctico se realizan en forma personalizada.

Condiciones para la promoción:

Se realizan 2(dos) parciales. El primero comprende las Unidades 2 y 3. El segundo parcial comprende las Unidades 4 y 5.

Se desarrolla un Trabajo Práctico Principal en el cuatrimestre. En forma paralela se realizan en clase ejercicios de apoyo al desarrollo del práctico que deben ser aprobados en su totalidad.

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el Trabajo Práctico Principal con una calificación igual o mayor a 7 (siete). Aprobar el 100% de los prácticos de apoyo. Los Parciales deberán ser aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Estas tres calificaciones, dos parciales y práctico principal serán promediados para la nota final.

A los fines de la promoción se puede recuperar hasta un parcial no aplazado, es decir aprobado con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. Dada la condición cuatrimestral de la materia el Trabajo Práctico Principal no se recupera.

Condiciones para la regularización:

Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el Trabajo Práctico Principal con calificación igual o mayor a 4 (cuatro) y aprobar los dos Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Los trabajos prácticos de apoyo deberán estar aprobados en un 100%.

Las calificaciones de los dos Parciales y la del Trabajo Práctico Principal serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno **REGULAR**. Los alumnos aplazados en un parcial pierden el derecho a la promoción pero podrán recuperarlo para no perder la regularidad.

Exámenes

Los alumnos libres deberán desarrollar el legajo técnico de un tema desarrollado como práctico durante el año lectivo. 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.

CRONOGRAMA TENTATIVO: Se ha estimado que la materia deberá desarrollarse a lo largo de trece clases. Se dispondrá de la primera clase del mes de agosto para entrega de Trabajo Práctico Principal para alumnos rezagados con justificación y para recuperación de parciales.

Unidades 1-2 y 3 : 5 clases (incluye parcial)

Unidad 4: 5 clases

Unidad 5: 3 clases (incluye 2do. Parcial)

La unidad 6, anamorfosis se dará a manera de seminario optativo.

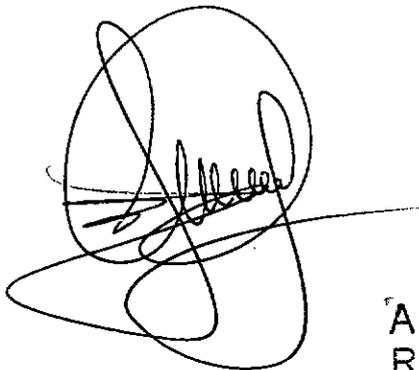
Evaluación final primera clase después de las vacaciones.

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.

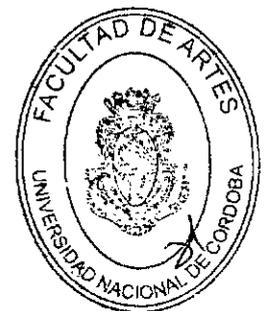
Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

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

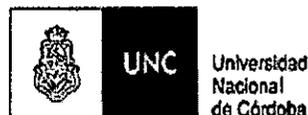

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016

RCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales

Plan: 2014

Asignatura: PINTURA II

Año curricular: 2º año

Equipo Docente: - Profesores:

Prof. Titular c/ anexa: **MAGISTER PATRICIA AVILA**

Prof. Adjunto simple: **LIC. AGUSTINA PESCI**

Prof. Adjunto simple: **LIC. MIGUEL SABLICH**

Prof. Asistente simple: **ARQ. LIC. MIGUEL BARSEGHIAN**

Prof. Ayudante:

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: **PEDRO BRAILOVSKY**

Adscriptos:

Distribución Horaria

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

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.

¿Qué entenderemos por especificidad de la pintura?

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 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 a la 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 bocetos en tinta o 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), Dos trabajos diferentes por criterio a 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

Película: "Sueños". Akira Kurosawa

Unidad nº 2- Color y representación. Reproducción del color

- Reproducción objetiva. Color local.

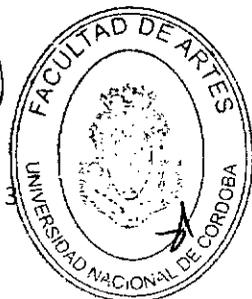
- Referencias históricas. Caravaggio. David. Roger Mantegani. Pop Art.

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)

Dimensiones: variables

Tiempo: 6 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.

La figura humana como tema. Figura Humana y mimesis.

Referencias históricas. Técnicas de Rubens y Rembrandt.

Procedimiento para la representación de carnaciones y preparación de soportes adecuados. Clasicismo vs. Expresionismo.

Prácticos

- a- Pintura directa de la figura humana con modelo a partir de poses rápidas. Configuración de escenas con modelo vivo. (10 piezas)
- b- Preparación de tela sobre bastidor.
- c- Un trabajo con modelo de carácter naturalista siguiendo las especificaciones técnicas de algún artista. (6 Clases)

Teórico: Contenidos especificados en la bibliografía. Trabajo de investigación grupal.

Conceptos estéticos. Análisis y referencias de obras.

Bibliografía:

Bibliografía obligatoria

- **Berger, Jhon. "Modos de Ver". Editorial Gustavo Gili –**
- . Kenneth Clark: El Desnudo. Alianza
- . Georges Didi Huberman. "La Venus rajada." Losada
- . Kenneth Clark: Leonardo Da Vinci. Akal

Películas:

- **"Escrito en el cuerpo" Peter Greenaway**
- **"Goltzius and the Pelican Company" Peter Greenaway**

Unidad nº4: Color y Expresión

Concepto de autorreferencialidad.

Tema: Autorretratos. La pintura en interacción con el sujeto que la produce.

El espejo y la memoria.

Concepto de autorreferencialidad. Durero, Van Gogh, Frida Kalo, etc.

Practico: Serie de por lo menos siete autorretratos.

Dos deberán responder a la representación naturalista utilizando distintos procedimientos.

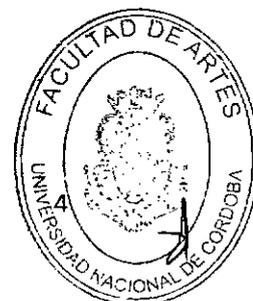
Tres responderán a criterios de color propuestos por el autor.

Dos retratos de compañeros.

Técnica: Oleo y acuarela.

Soporte: Papel, tela sobre bastidor. Dimensión a elección.

Tiempo: 5 clases y evaluación.

Bibliografía:

- . J. Sureda/ A. Mª Guasch " La Trama de lo moderno".. Editorial Akal
- . Kenneth Clark "Civilización" . Alianza
- . Wladyslaw Tatarkiewicz. "Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética." Editorial Tecnos.

Película:

- ***"Quien quiere ser Jhon Malcovich" Spike Jonze***

Unidad N° 5: Color y configuración de ideas.

Tema: Los sueños, imágenes subyacentes.

Practico: Transcribir sueños, seleccionar uno. Realizar bocetos (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: 5 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:

- ***"The Fall. 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". Akiro Kurosawa
- "El Arca Rusa". Aleksandr Sokúrov
- "Escrito en el cuerpo" Peter Greenaway
- "Goltzius and the Pelican Company" Peter Greenaway
- "Quien quiere ser Jhon Malcovich" Spike Jonze
- "The Fall. El sueño de Alexandria" Tarsem Singh

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: 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).

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 y objetivos, y el cuidado en la presentación.

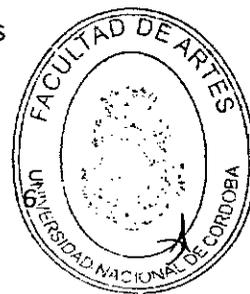
Parciales

Se realizarán al menos dos parciales, uno en el mes de abril y al menos uno en el mes de junio.

Se realizarán recuperatorios para cada parcial de acuerdo a las normas vigentes

Alumnos regulares

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)

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 de cátedra) que deberá aprobar con más de 7 (siete) para pasar a la parte práctica, a saber:

- 2 Paisajes en 50x70 cm en óleo o acrílico con paletas de cromatismo fuerte y débil Respectivamente.
- 2 Figuras humanas (con modelo vivo) en 50x70 cm en óleo con paletas de claroscuro y gráfico de intensidad.
- 1 Trabajo de mimesis sobre objetos a partir de fotografías. Presentación de fotografías 1m del lado mayor.
- 1 Trabajo realista de figura humana. 1m. Óleo sobre bastidor
- 1 Autorretrato

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

HORARIOS DE CONSULTAS:

Miércoles y viernes de 10 a 13 horas del primer 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.

1-6-

-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 PINTURA II 2016

Unidad I Marzo - Abril, primeras tres semanas. 6 Clases

Primer Parcial 8 de Abril

Unidad II Abril, tres semanas, desde el 13/4 al 29/4. 6 Clases

Consignas segundo parcial

Unidad III Mayo, tres semanas del 4/5 al 20/5. 6 Clases

Semana de Mayo del 23 al 27

Unidad IV Junio, dos semanas, del 1 al 15. 5 Clases

Segundo parcial, 15 de junio

Unidad V Desde el 17 de junio al 1 de julio. 5 Clases

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016

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 2016

Departamento Académico: Departamento de Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales

PLAN 2014

Asignatura: GRABADO II

Año Curricular: Segundo año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Eduardo Quintana. Dedicación semi exclusiva

Prof. Adjunto: Lic. Ricardo Castiglia. Dedicación Simple

Prof. Asistente: Lic. Alejandra Escribano. Dedicación Semi exclusiva

Prof. Asisyente: Lic. Prof. Cecilia Conforti. Dedicación Simple.

- Ayudantes Alumno: Daiana Abarza Olmos. Julieta Garnero Zurlo. Antonella Miotti.

Gabriela Lenkiewicz. Malena Liberali. Gabriela Rovetto

Adscriptos: Florencia Ré.

Distribución

Turno mañana: lunes 8.30 a 13.30hs. Martes de 8 a 11 hs.

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.

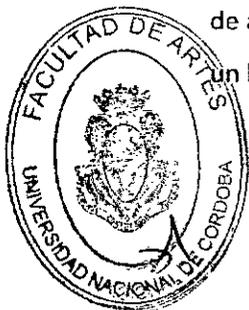
PROGRAMA

Consideraciones previas.

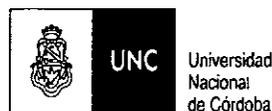
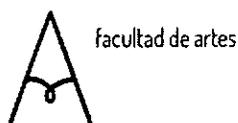
El GRABADO es una disciplina especial dentro de las Artes Visuales. De origen remoto en oriente, su aparición en Europa data de la Edad Media y cumplió funciones específicas como informar y transmitir conocimientos que influyeron en la divulgación de la religión, la ciencia, la tecnología, la especulación 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.

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.

Quintana

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.

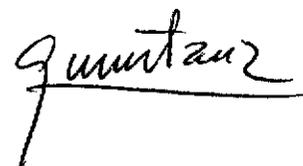
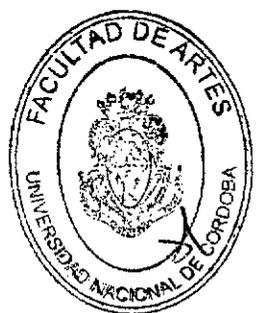
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

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.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

- 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.

3- Contenidos

Núcleo temático 1

El Grabado. Contexto histórico /social. Unidad teórica

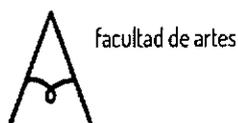
Clasificación de los procesos de impresión. Concepto de técnica en el Grabado.

Función histórica, aportes del grabado al desarrollo del arte visual Período Virreinal, Renacimiento, expresionismo, modernismo, la estampa japonesa, Arte Pop.

El Grabado menos tóxico. El Grabado en el contexto contemporáneo. Hacia una gráfica expandida (introducción)

guntan

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.
- Manual de Grabado no tóxico-Henrik Boegh, Traducción de Juan Carlos Ramos Guadix.
- 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

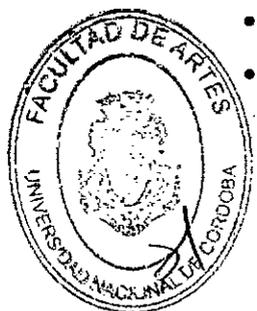
El lenguaje gráfico. Unidad teórica instrumental

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)

Quintanar

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.

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, aguatinta, 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 aguatinta.
- Incorporar progresivamente materiales no tóxicos en la producción.

Guintran

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.
- La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. Editorial H. Blume

Núcleo temático 4

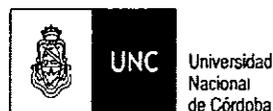
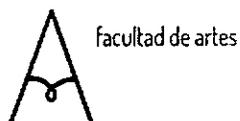
Técnicas de experimentación gráfica. Unidad teórica-instrumental

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.

Bibliografía

- Guía completa del Grabado e Impresión. John Dawson.
- Grabado y técnicas de impresión. Editorial Blume.
- La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Hugues- 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.

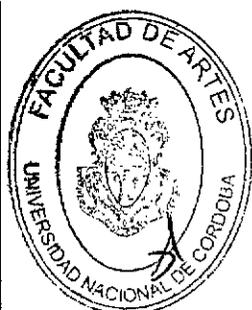
Núcleo temático 5

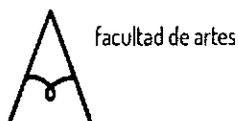
Nuevos soportes, nuevos medios. Unidad teórica-instrumental

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.

4. Bibliografía Ampliatoria

- 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

5. Propuesta metodológica:

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

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

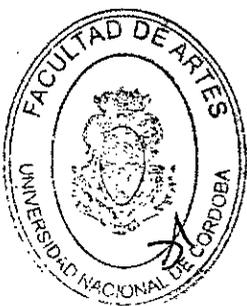
Cada alumno realizará un informe personal, que incluye escritos, bocetos y reflexiones a partir de ejes temáticos propuestos por los docentes. Se conformarán bitácoras incorporando sucesivamente, los contenidos de cada núcleo temático.

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 vehiculen las propuestas individuales.

artes visuales

facultad de artes

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.

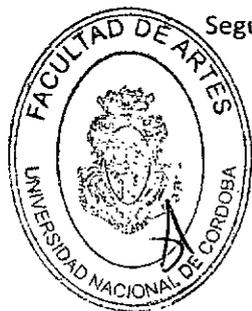
Analizar las posibilidades de inserción en el medio a partir del concepto de imagen múltiple identificando las variables que convierten al grabado, en un medio de expresión autónomo.

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.

Guintra

artes visuales

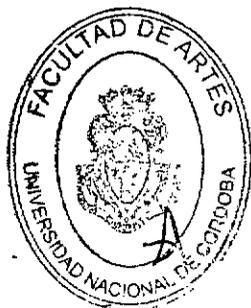
facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

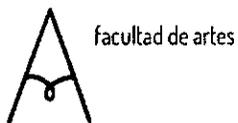
Visualización del proceso individual al concluir cada trabajo práctico incluyendo la opinión del plantel docente y de cada alumno. El criterio de evaluación, incluye la actitud en relación a la responsabilidad del alumno en el taller, respeto por las normas de seguridad e higiene impartidas por la cátedra 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 los dos exámenes parciales con una promedio mínimo de 7 (siete) 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 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.

artes visuales

facultad de artes

4. Luego de haber cumplido con este seguimiento personalizado, el alumno se encuentra en condiciones de inscribirse para rendir en la condición de libre.

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.

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.

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.

Quintan

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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:

- 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 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

Quintana

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

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 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.

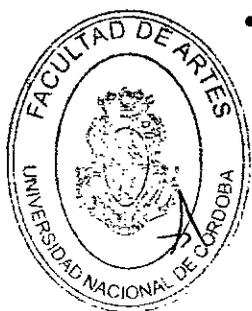
- Para todo lo que sea limpieza de restos de tintas y herramientas se usará aceite comestible, que no reviste peligro alguno.
- Resina vegetal. Se emplea para la técnica de la aguatinta. La resina se adquiere en droguerías en forma de piedras, que son trituradas y colocadas en un recipiente con un tamiz 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.
- 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.

Guintan

artes visuales

facultad de artes

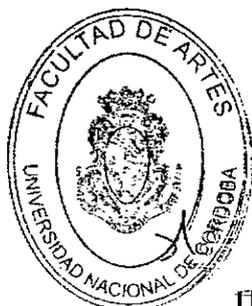
UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.

6.Cronograma

NUCLEO TEMÁTICO 1	NUCLEO TEMÁTICO 2	NUCLEO TEMÁTICO 3	EVALUACIÓN	NUCLEO TEMÁTICO 4	NUCLEO TEMÁTICO 5	EVALUACIÓN
25/07 al 10/08	11/08 al 25/08	31/08 al 22/09		28/9 al 13/10	19/10 al 27/10	
	TRABAJO PRÁCTICO 1	TRABAJO PRÁCTICO 2	Parcial I Contenidos Programáticos NÚCLEO TEMÁTICO 1, 2 y 3	TRABAJO PRÁCTICO 3	TRABAJO PRÁCTICO 4	Parcial II Contenidos Programáticos NÚCLEO TEMÁTICO 4 Y 5

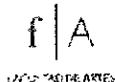

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 206/2016

HCD
15

Handwritten signature

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales Plan 2014

Asignatura: PROBLEMÁTICA GENERAL DEL ARTE

Año Curricular: 3º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Fernando Fraenza

Prof. Ayudante: Alejandra Perié

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

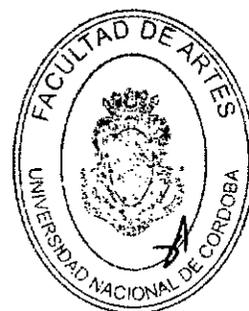
Ayudantes Alumnos: Nicolás Yovino, Leonardo Scrimini

Adscriptos: Trinidad Castiñeira

Distribución Horaria

Turno único: viernes 14.00 hs a 17.00 hs.

Consultas: viernes 17.00 hs a 18.00 hs

1. Presentación

Cátedra de Problemática general del arte

Elementos de semiótica, sociología & teoría crítica de las artes visuales

Se creen mejores porque adoran esa porquería (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)

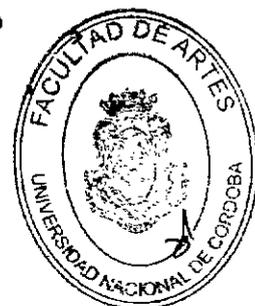
...hacer arte es algo que está al alcance de casi todo el mundo. No es una actividad altamente especializada, como lo es la física nuclear, que está vedada a quienes carecen de un alto grado de habilidad matemática. Se requieren diversas habilidades rudimentarias para hacer arte, así como la capacidad 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 unos pocos, hoy abarca 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 reunidas 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 acriticamente, 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 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, artísticidad.

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

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».

imprudente jerga que caracteriza normalmente a los consumidores de la ideología del arte. Grupo de prójimos en el que se integran artistas, promotores, amantes, amigos y *connaisseurs* 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 -permítasenos 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 *domino 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 universitarios 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 a la figura de alguien que tozudamente está, sin saber muy bien por qué, «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

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.

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 *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 tipificada⁹ 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- por qué 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

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 Moraña y Tania 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

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 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 sacrílega 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

actual Cátedra se debe, en gran medida, a los memorables cursos planificados y dictados por el profesor Gabriel Blanco hacia los años ochenta.

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

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 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 construidos 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;

¹³ Y de cláusulas *ceteris paribus*.

...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.»

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 nuestro Preámbulo.

<p>Unidad 1 <i>La definición del arte</i></p>	<p>Unidad 2 <i>Arte-orden</i> Las obras de arte como conjuntos sensibles organizados</p>
<p>Unidad 4 <i>Arte-Sociedad</i> El fenómeno del arte en el marco de la sociedad y la cultura</p>	<p>Unidad 3 <i>Arte-texto</i> Las obras de arte como artefactos significantes</p>

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 *artísticidad* 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 artísticidad 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.

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.

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, *op.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 *totalidad* y *orden inmanente*, aparece históricamente como una 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 (*orgánico* 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 *discurso* (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*

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.

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 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, *op.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).
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. "Éléments 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, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la revolución Francesa*, Gedisa, Barcelona, 1995. Trad.de Beatriz Loné, del original *Les origines culturelles de la révolution 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).
1984. "On Fish and Buttons" (Semiótica 48, 1/2, 1984) 1985. *Sugli specchi e altri saggi* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Cárdenas Moyano, "Signos, peces y botones. 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 al. (Ed.)

1971. *Visuelle Kommunikation. Beitrage 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 al, 2011, *Pintura & aladaños* (Córdoba: Brujas), pp.59 y ss.

FRAENZA, FERNANDO, M.ANTONIA DE LA TORRE & ALEJANDRA PERIÉ

2009. *Ver y estimar arte apreciándonos a nosotros mismos, 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).
1981^a. "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 al, *El debate Modernidad-Postmodernidad* (Buenos Aires: Puntosur, 1989), pp 131-144.

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 sprogteoriens grundlaeggelse* (Kobenhav: Universitet). Traducción castellana de J.L.Diaz de Llano, *Prolegómenos a 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. Beitrage zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: G.Gilli, 1977) pp.27-76.

LLOVET, JORDI

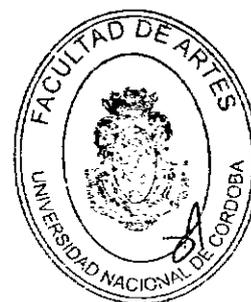
1979. *Ideología y metodología del diseño; una introducción crítica a la teoría proyectual* (Barcelona: G.Gilli).

MALDONADO, TOMÁS

1987. *Il futuro della modernità* (Milano: Feltrinelli). Traducción castellana de Francisco Diaz 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 línea analítica 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 íconos*. (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 alt. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria 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 lingüística general* (Buenos Aires: Losada, 1946). Introducción.III., pp.33-51; Iro..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, Uber-See, Hamburg.

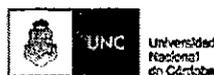
4. Metodología

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 cogestión [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:

¹⁷ Creemos que este anclaje en la lectura de textos especializados se vuelve imprescindible hacia el 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.

a) Lectura crítica de la bibliografía seleccionada. Profundizando en relación a los *objetivos* indicados (¡Hay que leerlos 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 o ensayo* (trabajo práctico para alumnos regulares); (3) *Seminario avanzado de 8 encuentros* (seminario para alumnos promocionales).

(1) Seminario popedéutico 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 durante el semestre y, en esta tarea (básicamente no-presencial) participarán los alumnos que hayan conseguido o que se propongan conseguir (en examen recuperatorio) las calificaciones necesarias para alcanzar la regularidad (4p ó más). Se trata de un ejercicio de composición y escritura que consiste básicamente en la redacción - en dupla o individual- de uno 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 preguntas & respuestas*. La presentación de este trabajo se llevará a cabo en el mes de noviembre.

(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). 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 ampliada, 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 artículos [a comienzos del curso] y re-escritura [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, durante los meses que van de agosto a octubre, en la redacción de un artículo o *paper* universitario. 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 preparado 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: Arqum).

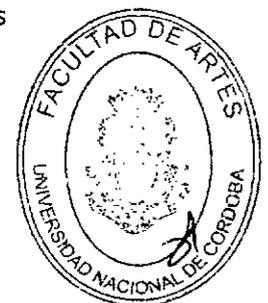
6. Criterios de evaluación

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 (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. Entrará al régimen de PROMOCIÓN obteniendo tales calificaciones los dos exámenes parciales (P1 y P2) del *Seminario popedéutico de 8 encuentros* (primer 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 (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 *Seminario avanzado de 8 encuentros*, con una calificación igual o mayor que 7 (siete) puntos, tanto en su participación en las discusiones, como en el coloquio de promoción (P4). En caso de aprobar sin alcanzar los 7 puntos, el alumno quedará como alumno REGULAR. En caso de no aprobar, quedará LIBRE.

Condiciones 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,

¹⁸ Reglamentariamente tendrían derecho tan sólo a recuperar –como mínimo- el 33% de los prácticos.

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.

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

Seminario popedéutico 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 (saber reproducir o explicar y —si fuera posible— aplicar).
0	Encuentro introductorio al curso; las lecturas, los temas, la organización del curso anual.	
1	<p>El arte, los signos, los textos</p> <p>Cátedra Pgda. "Notas breves 1. Sobre las obras de arte como textos"</p> <p>ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i>. 2.1./2.3., 2.5. y 2.6., pp.83-113.</p> <p>Bibliografía auxiliar:</p> <p>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.</p> <p>GRASSKAMP, Walter. 1995. "Haacke, Kassel, New Cork, Köln". Extracto y fichas.</p> <p>BUCHLOH Benjamin. 1995. "Haacke, la urdimbre del mito y la ilustración". Extracto y fichas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Signo lingüístico. Significante y significado.</i> • <i>Lengua y habla.</i> • <i>Sintagma y sistema (paradigma).</i> • <i>Valor lingüístico.</i> • <i>El lenguaje: pensamiento organizado en materia fónica.</i> • <i>Función semiótica. Expresión y contenido (planos).</i> • <i>Los strata: sustancia y forma.</i> • <i>Denotación, connotación y metasemiótica.</i> • <i>Semiosis triádica, el interpretante.</i> • <i>Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (espécimen)</i> • <i>La interrupción pragmática de la semiosis ilimitada.</i> • <i>Signos naturales versus signos artificiales.</i> • <i>Signos inintencionales versus signos intencionales.</i> • <i>Signo como fenómeno inferencial.</i> • <i>La circularidad hermenéutica.</i> • <i>Un caso: Los embajadores, 1533, de Hans Holbein.</i> • <i>Otro caso: Germania, 1993, de Hans Haacke.</i>
2	<p>El arte y sus funcionalidad estética y metasemiótica</p> <p>Cátedra Pgda. "Notas breves 2. Sobre la funcionalidad estética de las obras de arte"</p> <p>MENNA, Filiberto. 1975. <i>La opción analítica en el arte moderno</i>. Extractos.</p> <p>Bibliografía auxiliar:</p> <p>BUCHLOH Benjamin. 1982. "Procedimientos alegóricos: Apropiación y montaje en el arte contemporáneo".</p> <p>GÜNTER, Joachim. 2000. "Triunfo de un provocador".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Función estética (Jakobson) y función metasemiótica de las obras de arte.</i> • <i>Mensaje estético o poético. Texto abierto vs texto cerrado.</i> • <i>Figuras e íconos</i> • <i>Crítica de la noción ingenua de semejanza.</i> • <i>Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (espécimen)</i> • <i>Los dos "mensajes" o textos de la imagen.</i> • <i>Inflexión metasemiótica en las obras de bellas artes (líneas icónica y anicónica)</i> • <i>Tableau vs. Peinture</i> • <i>Un caso: Colaboración para con la exposición The Museum as site, 1978, de Michel Asher. En Buchloh, op.cit., pp.100-102.</i> • <i>Otro más: A la población, 2000, de Hans Haacke. En Günter, op.cit.</i>
3	Arte y discurso	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Signo, texto y Discurso.</i>

	<p>FOUCAULT, Michel. 1972. <i>El orden del discurso</i>. Extracto.</p> <p>FOUCAULT, Michel. 1969. <i>La arqueología del saber</i>. "Introducción". Extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Ver & estimar arte...</i> 3.2. "El marco..."</p> <p>BOURDIEU, Pierre. 1992. <i>Las reglas del arte</i>. Extractos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en escena discursiva • Condiciones internas, condiciones externas • Nociones 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	<p>Arte & (es) modernidad</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1981. "Modernidad, un proyecto incompleto". Extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ, 2009, <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modernidad cultural vs modernización societal.</i> • Modernidad como separación de la razón sustantiva en esferas autárquicas (de valor). • <i>Programas de negación de la cultura, vanguardias [relaciónese con +++].</i> • Modernismo domesticado, neo y postvanguardia.
<p>Examen parcial P1. Jornada de evaluación parcial escrita u oral. De los contenidos desarrollados en los encuentros 1/4.</p>		
5	<p>El arte y el orden sensible</p> <p>JUNKER, Hans Dieter. 1971. "La reducción de la estructura estética...". Extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Ataque a la institución arte [relaciónese con +++]. • Carácter afirmativo de la cultura [relaciónese con **].
6	<p>Una teoría crítica del arte</p> <p>Cátedra Pgda. "Notas breves 3. Elementos de teoría crítica"</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1973. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío</i>. Extractos.</p>	<p>Introducción al pensamiento de Th.Adorno y de la <i>Escuela de Frankfurt</i>. [relaciónese con **].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carácter afirmativo de la cultura burguesa [relaciónese con **]
7	<p>Comprender la vanguardia</p> <p>BÜRGER, Peter. 1974. <i>Teoría de la Vanguardia</i>. Extractos comentados.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque ..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Fin y persistencia del arte. Un desafío.</p> <p>DANTO, Arthur. 1997. <i>Después del fin del arte</i>. Extractos.</p> <p>DICKIE, George. 1984. <i>El círculo del arte</i>, extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un marco..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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?.
<p>Clase o clases extra-programáticas de ampliación y/o profundización (sujetas a la evolución del cronograma)</p>		
<p>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.</p>		
Hacia fin de año	<p>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.</p>	
	<p>Presentación del trabajo práctico escrito.</p>	

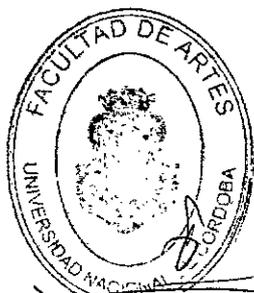
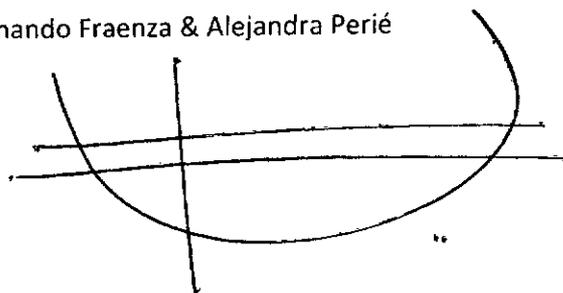
Seminario avanzado de 8 encuentros

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	<p>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).</p>	
1	<p>El arte, los signos, los textos</p> <p>SAUSSURE, Ferdinand. 1916. <i>Curso de lingüística general</i>. Introducción. III., pp.33-51; Iro.I., pp.99-108; 2do.I./VI., pp.145-185.</p> <p>HJELMSLEV, Louis. 1943. <i>Prolegómenos a una teoría del lenguaje</i>. XIII., pp.73-89 y ;XXII., pp.160-173</p> <p>BARTHES, Roland. 1964. "Elementos de semiología". I., III. y IV. (No el II.).</p> <p>ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i>. 2.1./2.3., 2.5. y 2.6., pp.83-113.</p> <p>ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i>. Sección B, "La mirada discreta", pp.185-235.</p> <p>BARTHES, Roland. 1961. "El mensaje fotográfico", en Barthes et Alt. (1973) <i>El análisis de las imágenes</i>.</p> <p>BARTHES, Roland. 1963. "Retórica de la imagen", en Barthes et Alt. <i>Op.cit.</i></p> <p>ECO, Umberto. 1975. <i>Tratado de semiótica general</i>. 2.7."El Interpretante", pp.114-120.</p> <p>ECO, Umberto. 1979. <i>Lector in fabula</i>. Extractos de 2. "Peirce y los fundamentos semióticos de la cooperación textual", pp.41-72.</p> <p>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.</p> <p>MENNA, Filiberto. 1975. <i>La opción analítica en el arte moderno</i>. Caps. 1./7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Signo lingüístico. Significante y significado.</i> • <i>Lengua y habla.</i> • <i>Sintagma y sistema (paradigma).</i> • <i>Valor lingüístico.</i> • <i>El lenguaje: pensamiento organizado en materia fónica.</i> • <i>Función semiótica. Expresión y contenido (planos).</i> • <i>Los strata: sustancia y forma.</i> • <i>Denotación, connotación y metasemiótica.</i> • <i>De la lingüística a la primera semiología general.</i> • <i>Problemas de una semiología con categorías lingüísticas, sobre todo a nivel de las nociones de lengua, sintagma y metasemiótica.</i> • <i>La mirada discreta. Crítica de la noción ingenua de semejanza.</i> • <i>Ícono, índice, símbolo, type (tipo) y token (espécimen)</i> • <i>Los dos "mensajes" de la imagen. Diferencias.</i> • <i>¿Cuál es la diferencia entre la fotografía y el dibujo?</i> • <i>La imagen, más símbolo que icono.</i> • <i>El mito de la doble articulación.</i> • <i>Semiosis triádica, el interpretante.</i> • <i>La interrupción pragmática de la semiosis ilimitada.</i> • <i>El signo no es una cosa determinada, es una relación de mediación.</i> • <i>Un tal Veblen dice algo por allí que nos interesará más adelante.</i> • <i>Denotación y connotación tomadas en un sentido radicalmente diverso del estudiado (pero también correcto, Sinn y Bedeutung).</i> • <i>Fenómenos extensionales y fenómenos intensionales (con "s").</i> • <i>Signos naturales versus signos artificiales.</i> • <i>Signo como fenómeno inferencial.</i> • <i>El entender nomotético.</i> • <i>La circularidad hermenéutica.</i> • <i>Objetos dinámico e inmediato.</i>
2	<p>El arte y sus funcionalidad estética y metasemiótica.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Ver & estimar arte...</i> 1. "Introducción"</p> <p>ECO, Umberto. 1990. <i>Los límites de la interpretación</i>, "Intentio lectoris. Apuntes sobre la semiótica de la recepción", pp.23-46.</p> <p>ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i>. 3. "El mensaje estético", pp.137-140.</p> <p>ECO, Umberto. 1979. <i>Lector in fabula</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intentio auctoris, lectoris y operis.</i> • <i>Autor y lector, modelo y empírico.</i> • <i>Textualismo fuerte y débil.</i> • <i>Lectura semiótica (semiósica) y lectura crítica (semiótica).</i> • <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: Germania, 1993, de Hans Haacke.</i> • <i>Otro más: Colaboración para con la exposición The Museum as site, 1978, de</i>

	<p>Extractos de 3. "Peirce y los fundamentos semióticos de la cooperación textual", pp.73-95.</p> <p>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.</p> <p>BUCHLOH Benjamin. 1982. "Procedimientos alegóricos: Apropiación y montaje en el arte contemporáneo".</p> <p>GÜNTER, Joachim. 2000. "Triunfo de un provocador".</p> <p>GRASSKAMP, Walter. 1995. "Haacke, Kassel, New Cork, Köln". Extracto y fichas.</p> <p>BUCHLOH, Benjamin. 1995. "Haacke, la urdimbre del mito y la ilustración". Extracto y fichas.</p>	<p>Michel Asher. En Buchloh, <i>op.cit.</i>, pp.100-102 [relaciónese con \$\$\$].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y otro más: <i>A la población</i>, 2000, de Hans Haacke. En Günter, <i>op.cit.</i> Inflexión metasemiótica en las obras de bellas artes (líneas icónica y anicónica) • <i>Tableau vs. Peinture</i>
3	<p>Arte y discurso</p> <p>FOUCAULT, Michel. 1972. <i>El orden del discurso</i>. Extracto.</p> <p>FOUCAULT, Michel. 1969. <i>La arqueología del saber</i>. "Introducción". Extractos.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, "3.2. El marco..."</p> <p>BOURDIEU, Pierre. 1992. <i>Las reglas del arte</i>. Selección.</p> <p>BAUDRILLARD, Jean. 1972. <i>Crítica de la economía política del signo</i>. "Función signo y lógica de clase", pp.1-5.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Signo, texto y Discurso</i>. • Puesta en escena discursiva • Condiciones internas, condiciones externas • Nociones de <i>género y contrato</i> • 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). • Anamnesis histórica y retorno de lo reprimido (Bourdieu, pp.406-440 y pp.483-486) • El valor de cambio-signo de la obra de arte. Intercambio simbólico. La economía denegada de las obras de arte.
4	<p>Arte & (es) modernidad</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1981. "Modernidad, un proyecto incompleto", en Casullo Nicolás et Al, <i>El debate Modernidad-Postmodernidad</i>, pp 131-144.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modernidad cultural vs modernización societal</i>. • Modernidad como separación de la razón sustantiva en esferas autárquicas (de valor). • <i>Programas de negación de la cultura</i>, vanguardias [relaciónese con +++]. • Modernismo domesticado, neo y postvanguardia.
	<p>Preguntas y respuestas 1. Jornada dedicada a dar respuesta a las preguntas formuladas –por escrito– por los alumnos durante las semanas anteriores.</p>	
5	<p>El arte y el orden sensible</p> <p>JUNKER, Hans Dieter. 1971. "La reducción de la estructura estética...", en Ehmer et al. <i>Miseria de la comunicación visual</i>, pp.27-76.</p> <p>ECO, Umberto. 1968. <i>La estructura ausente</i>. 3. "Pensamiento estructural vs pensamiento serial", pp.326-330.</p> <p>ECO, Umberto. 1963. "El problema para una definición general del arte", en Eco, 1968a, <i>La definición del arte</i>. pp.127-154.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque..."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Negación de la síntesis sensible como principio de creación. Ruptura del <i>modus integral</i> en el arte objetual. Del principio collage a lo puramente real. Crítica de la representación y presentación de lo puramente real. • Ataque a la institución arte [relaciónese con +++]. • Carácter afirmativo de la cultura [relaciónese con **]. • Estructuralismo vs serialismo. • 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 *] • Poesía de hacer poesía. Autodestrucción verificante del arte por su propia mano [Eco, pp.127-154 (especialmente, pp.127-147)]

6	<p>Una teoría crítica del arte</p> <p>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.</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1981a. <i>Teoría de la acción comunicativa</i>. Extractos.</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1973. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío</i>. Extractos.</p>	<p>Introducción al pensamiento de Th.Adorno y de la <i>Escuela de Frankfurt</i>. [relaciónese con **].</p>
7	<p>Comprender la vanguardia</p> <p>BÜRGER, Peter. 1974. <i>Teoría de la Vanguardia</i>.</p> <p>MALDONADO, Tomás. 1987. <i>El futuro de la modernidad</i>. 3. "Paradigmas de la vanguardia", pp.51 y ss.</p> <p>FRAENZA & PERIÉ. 2011. "2. De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte" (pp.59 y ss.) En MOLINA, Manuel et al. 2011. <i>Pintura & aledaños</i>.</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 2. "Un enfoque ..."</p> <p>Foster Hal. 1996. "Quién teme a la neovanguardia"</p> <p>Fraenza & Perié. 2007. "Representando no sólo el arte sino la vanguardia misma"</p> <p>Harrison & Wood. 1993. <i>La modernidad al debate</i>. "Modernidad y modernismo. Historia"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Fin y persistencia del arte. Un desafío.</p> <p>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>.</p> <p>DICKIE, George. 1984. <i>El círculo del arte</i>, extractos.</p> <p>FRAENZA, Fernando. 1999. "De la historia del arte a su post-historia".</p> <p>HABERMAS, Jürgen. 1973 y 1981. <i>Problemas de legitimación en el capitalismo tardío y Teoría de la acción comunicativa</i> (extractos).</p> <p>FRAENZA, DE LA TORRE & PERIÉ. 2009. <i>Op.cit.</i>, 0., 1., 2., 3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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?.
	<p>Preguntas y respuestas 2. Jornada dedicada a dar respuesta a las preguntas formuladas –por escrito- por los alumnos durante las semanas anteriores.</p>	
	<p>Examen parcial P4. Coloquio de promoción. Sobre los contenidos desarrollados en los encuentros 1/8.</p>	

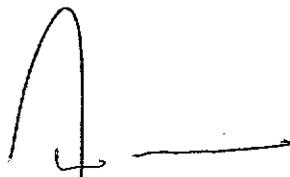
Fernando Fraenza & Alejandra Perié

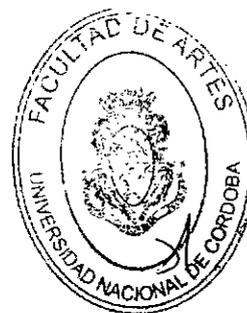

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016²⁴
HCD

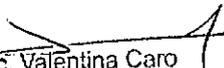
Dr. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Mgter Griselda Osorio
Titular. Cátedra: Pintura I

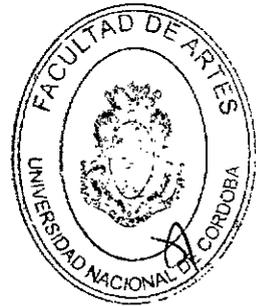
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 206/2016
MCO

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

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	
Unidad IX				X
Evaluación Final				X

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 aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete) 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.

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.

Yourcenar, Marguerite: Cuentos orientales. Edit. Alfaguara. Año 1995

Contenido Nro 7:

Las pinturas aptas para muralismo

Osorio, Griselda: El mural como medio de información. El trabajo grupal en la pintura mural. Mimeo. 1984

Contenido Nro 8:

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 9:

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).

sustitución del objeto representado. Soportes adecuados para las diversas propuestas de técnicas mixtas.

Contenido Nro 9:

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. 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.

Gage, Jhon: Color y cultura. Ediciones Siruela. Año 1993

Polleri, Amalia Rovira, María Lissardy, Brenda: El lenguaje gráfico plástico. Edit. Edilyr Uruguay. Año 1982.

Sureda, Ramón: El gran libro del color Editorial Blume. Año 1982

Tomás, Facundo: Escrito, pintado. Edit. La balsa de la medusa. 2005. Primera Parte IV: Escribir, Pintar. Segunda Parte Introducción: Algunas precisiones sobre retórica.

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

Svanascini, Osvaldo: Tres maestros del haiku. Edit. Editores do Año 1969

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:

Las pinturas aptas para muralismo

Fresco: Constitución de la pintura. La particularidad del aglutinante de la pintura al fresco. Un aglutinante separado del pigmento: el proceso de hidroxidación de los pigmentos. La relación entre la técnica de la acuarela y el fresco: procedimientos por capas. Rapidez de ejecución.

Cemento coloreado: Constitución de la pintura. Los pigmentos utilizados en el cemento coloreado. El aglutinante y su incidencia en el valor general del color: cemento gris y blanco como posibilidades expresivas. La densidad de la materia y la incorporación de elementos no pictóricos. La relación de la técnica con las técnicas mixtas. Tipos de aplicación, sustracción, adición y recorte de la argamasa.

Contenido Nro 8:

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

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: ténpera: 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

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.

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.

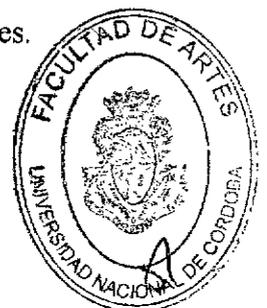
Objetivos

- *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.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Dirección de Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: PINTURA I

Año curricular: 1º año

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Griselda Osorio

Prof. Adjunta: Mgter. Soledad Martínez

Prof. Adjunto: Prof. Marcelo Sosa

Prof. Asistente: Prof. Otilia Caballos

Ayudantes Alumnos: Gabriela Rovetto, Nicolás Yovino, Ma. Belén Benzaquén, Paula Sterbenc, Judith, Grill, Melina Airaudo, Magalí Geisa.

Distribución Horaria

Turno mañana: Com A: 8,30 hs. A 12,30 hs

Turno tarde: Com B: 17 hs. A 21 hs.

PROGRAMA

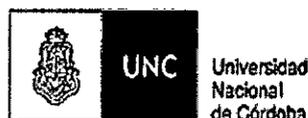
Fundamentación

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: PLÁSTICA EXPERIMENTAL

Año 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 2016

Adscriptos: S/D 2016

Distribución Horaria

Turno único: Día Martes de 14,00 a 17.00 hrs.- Pabellón Crespo

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La materia Introducción a la 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 Introducción a la Plástica Experimental ha transparentado ese cambio, ligando el término "experimental" lisa y llanamente a la experiencia en el sentido que le otorga

Contó con el precedente de prácticas surgidas en la materia Lenguaje Plástico Geométrico dictada por el Arq. Eduardo Moisset de Espanés.

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 recapacitación 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.
- 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.

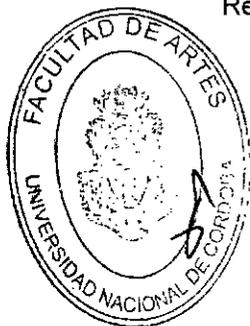
DESARROLLO:

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.

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,

Handwritten signature and the number 4.

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

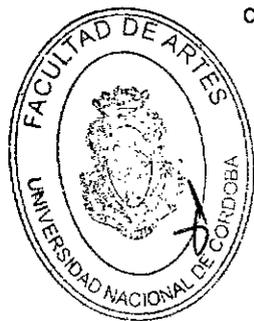
Artículo 19) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: : aprobar el 80% de los Trabajo Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o 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

5

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

6

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.

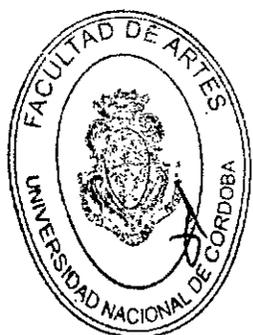
Desde este trabajo práctico nos vamos a acercar al mundo de la representación pero desde la palabra escrita, basándonos en el antecedente histórico de la estructura de las poesías Surrealistas (Cadáver Exquisito), explotando la evocación instantánea que nos produce un objeto particular que se les asignará 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.

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.

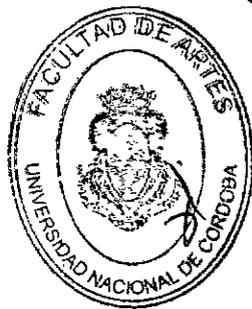
Frases:

- 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, constituiría. 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

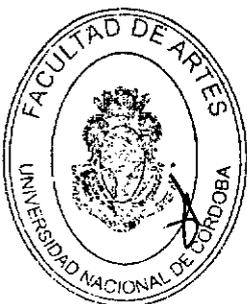
(confrontación entre la idea y los medios empleados).

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.).

9

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

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.

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 traperero, pero muy bien **re-contextualizados** respecto, ahora, a la historia del arte contemporáneo".-

Jordi Llovet, "*Ideología y Metodología del Diseño*". Gustavo Gili, Barcelona, 1981

12

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.

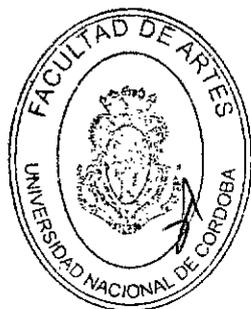
a-3) Recorrerlo, demarcarlo, describirlo a nivel físico y simbólico. Fundamentar su elección en relación a los conceptos tratados.

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

13

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.

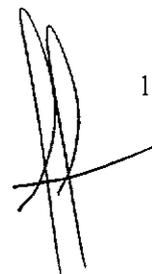
b-6) El grupo entregará una copia del material a la cátedra.

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 Hipertexto, 1995

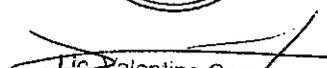
14

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 Hipermedia, 1995.
Wagmister, Fabián (coord.), *La revolución hipermedia*, Buenos Aires, Expediciones 2, UNTREF, 2000

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: ANTROPOLOGÍA DEL ARTE

Año Curricular: 3º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Clementina Zablosky

Prof. Adjunto: Mgter. María Cristina Rocca

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles 14hs. a 18hs.

Horario de atención de alumnos: Miércoles 18hs. a 19hs.

Correo electrónico: antropologiadelartefa@gmail.com

PROGRAMA

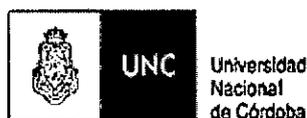
1- Fundamentación

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 agencia 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 de “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 método 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.

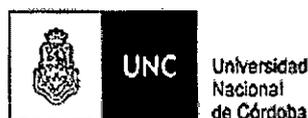
2- Objetivos

- . 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 aplicación de métodos de la antropología y la historia del arte.
- . Introducir en el conocimiento de prácticas de “grupos indígenas” y “sectores 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.

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 método de

trabajo etnográfico para el análisis social/cultural y la producción artística. El segundo y el tercer núcleo abordan estudios de casos sobre las producciones de “grupos indígenas” y “sectores 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 arte, 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 “tribal” y lo “moderno”: “primitivismo”, “indigenismo”, “orientalismo”. La noción “arte indígena”. Arte y rito. Cuerpo y arte. La vida social de las cosas: producción, intercambios y usos de los objetos. Categorías. “Obras de arte”, “artefactos etnográficos”, “objetos cotidianos”. 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. Implicancias conceptuales e ideológicas de las nociones “arte popular”, “cultura popular”, “culturas populares”, “cultura de masas” “arte masivo”: alcances y limitaciones. El concepto de hegemonía. 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, mimeo.

Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

. Sobre perspectivas

- 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.

- 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.

- SAID, Edward, “Introducción” en *Orientalismo*, Barcelona, De Bolsillo, 2009, pp19-54.

. Sobre estudios de casos

- 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.125-142.

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) "Introducción" 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, mimeo.

. Sobre estudios de casos

- 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.

5- Bibliografía Ampliatoria

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

- AMEGEIRAS, 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.
- -----, "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.

126

- , "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, Víctor, "Símbolos en el ritual ndemba" en *La selva de los símbolos*, México, Siglo XXI, 1999, pp21-52.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

- 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 etnográficos 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 ejercicios etnográficos.

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 tiene en cuenta la 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 desarrollo de los núcleos temáticos 2 y 3. Se tomará un (1) trabajo práctico en el cuatrimestre con instancias escrita y oral.

La evaluación de los trabajos prácticos tiene en cuenta el grado de apropiación por parte del alumno de los conceptos instrumentales y del desarrollo de las habilidades para el procesamiento y sistematización de la información, la claridad conceptual, la capacidad de análisis, la producción escrita y la transferencia a propuesta artística. Se evalúa 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.

Se prevé la recuperación de un parcial y de un trabajo práctico, de manera escrita e individual. 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

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

- . 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.

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 (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

MARZO	16	Presentación / Antropología / Antropología del arte
	23	Antropología / Antropología del arte/ teórico-práctico
	30	Antropología / Antropología del arte / teórico-práctico
ABRIL	6	Antropología / Antropología del arte /teórico-práctico
	13	Arte / cultura / etnografía /teórico-práctico
	20	Arte / cultura / etnografía / teórico-práctico/ TP1
	27	Parcial 1
MAYO	4	Artes y culturas indígenas / teórico-práctico/ TP1
	11	Artes y culturas indígenas / teórico-práctico/ TP1
	18	Artes y culturas populares / teórico-práctico/ TP1
	23 al 27	Exámenes finales
JUNIO	1	Artes y culturas populares / teórico-práctico/ TP1
	8	Parcial 2
	15	TP1 / Cierre y evaluación
	22	Recuperatorios
	29	Firma de libretas
JULIO	4 al 15	Receso Invernal
	18 al 22	Exámenes finales

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 165/2016

HCD

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

Valentina Caro
Valentina Caro
Zablosky

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014
Asignatura: DIBUJO III
Año Curricular: 3º 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: Josefina Otamendi
 Adscripta: Lic. Mariana Alonso
Distribución Horaria
Turno mañana: 8 a 12 hs
Turno tarde: 14.30 a 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

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 año.
- 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

Unidad 1: Introducción. Objetivos de la materia. Materiales a utilizar.

Unidad 2: Taller intensivo de figura humana completa y detalles. Clave lumínicas, valores, contrastes.

Unidad 3: Figura – fondo. Tratamiento de la forma abierta y cerrada.

Unidad 4: Figura humana y espacio real-afectivo.

1° Parcial

Unidad 5: Paisajes. Externo – interno. Real – Mental.

Unidad 7: Trabajo práctico "Inestabilidad"

Unidad 8: Trabajo práctico: "Turista". Avances sobre la imagen personal. Collages, tramas, texturas.

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.

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: CATEDRA DE DIBUJO 3 PINTURA)

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)

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

Dos (2) parciales al año, con un teórico sobre la bibliografía propuesta

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

Explicitación de conceptos de orden teóricos aplicados

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

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 clarooscuro - 70 x 100 cm - **2 trabajos**
- 2) **Técnicas Húmedas** (Tinta- Aguada -Pincel -Pluma): Fig. humana completa – Lineal y clarooscuro – 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 (frio-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.

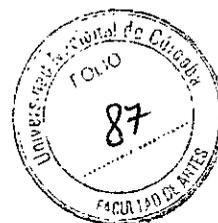
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, 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.

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)

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

Momentos Temáticos:

- 1) Estructura y superficie del modelo vivo – entorno
- 2) Paisaje (externo – interno)
- 3) Trabajo práctico “Inestabilidad”
- 4) Trabajo práctico “Turista”
- 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.

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. Prácticos

Teórico sobre “La metáfora en el arte” de Elena Oliveras. Módulo de tres preguntas sobre el texto. Se entrega a la octava 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

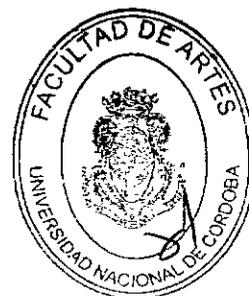
5) “Inestabilidad” Práctico

6) Oposiciones – Contrastes – Interpretaciones subjetivas. “Turista”. 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 alumno deberá exponer sobre el trabajo realizado, acompañado de un texto reflexivo sobre el mismo.

Prof. Rubén Menas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
HCD

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

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: ARTES VISUALES
Carrera: Licenciatura en artes Visuales PLAN 2014
Asignatura: HISTORIA DEL ARTE I
Año Curricular: 3º año
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.

Correo electrónico:

historiadelarte1.faunc@gmail.com

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, tendientes a evitar la mera acumulación de información.

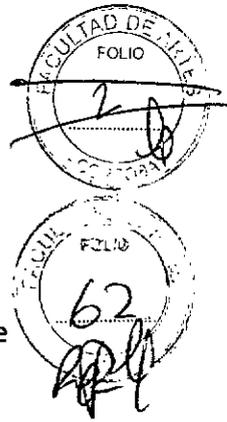
Para delimitar el enfoque se recurre al estilo y la iconografía, conceptos y métodos provenientes de la historia del arte, aunque no exclusivos, que son adoptados como material y herramienta de estudio de los contenidos. Se propone entonces una noción y un análisis del estilo que contemple los aspectos 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

A artes visuales

A facultad de artes

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.

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.

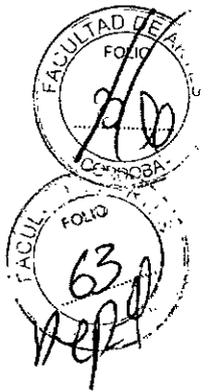
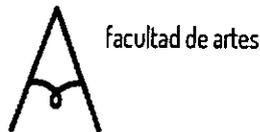
En definitiva, la presentación de herramientas conceptuales y metodológicas en el primer año de la licenciatura busca promover una aptitud general para plantear y analizar problemas respecto al arte, la historia, la cultura, y así contribuir a la formación crítica de los estudiantes.

2. Objetivos

2.1 Objetivos Conceptuales Generales

- Articular nuevos conocimientos con conocimientos
- 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.

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

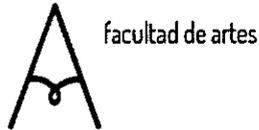
Conceptos de estilo. Implicancias teóricas y metodológicas. Estilo clásico y estilos "anti-clásicos": la construcción de un modelo y sus implicancias para el estudio de otras formas artísticas.

El método iconográfico e iconológico de Panofsky: una historia de las ideas en imágenes visuales. Alcances y limitaciones del método.

artes visuales

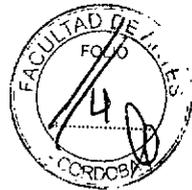

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

PANOFSKY, 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.

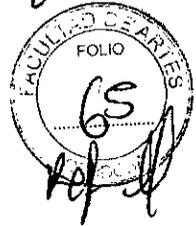
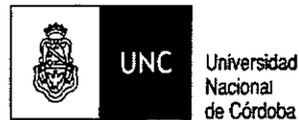
Contenidos específicos

- Periodización de la antigüedad. Ubicación geográfica de las culturas griega y romana

A artes visuales

A facultad de artes

- 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.

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

PANOFSKY, 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.

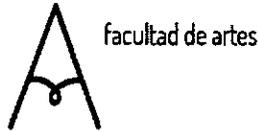
- Conocer las condiciones de producción y apropiación de las imágenes y estilos del arte en la Alta Edad Media.

- Transferir categorías analíticas de emergente, dominante, residual y arcaico en el estudio histórico y social de los estilos.

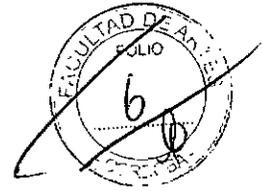
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 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 imagería 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.

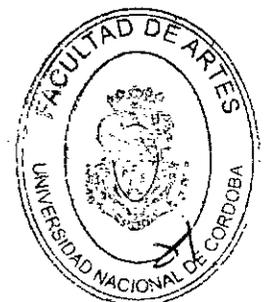
WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

Bibliografía ampliatoria

CLARAMUNT, Salvador. *Las claves del Imperio bizantino (395-1453)*. Barcelona: Planeta. 1992.

GRABAR, Oleg. *La formación del arte islámico*. Madrid: Cátedra. 2000.

¹ Culturas no romanizadas.

artes visuales

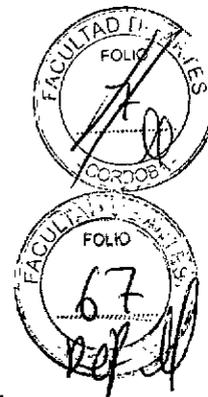

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- HATJE, Úrsula. *Historia de los estilos artísticos*. Tomo1. 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.
- PANOFSKY, Erwin. *Renacimientos y renacimiento en el arte occidental*. Madrid: Alianza. 1986.
- PIJOAN, José. "Arte bárbaro, arte céltico monacal en Irlanda y Gran Bretaña. Arte de los Vikingos" en *Historia del arte*. Bs. As: Salvat. T.2.
- 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.

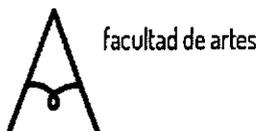
SHEARMAN, John, *Manierismo*. Barcelona: Xarait. 1984.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.
- NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.
- PANOFSKY, 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

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 teóricos-prácticos (ETP) se realizarán al finalizar el desarrollo de los temas específicos de cada contenido. Se tomarán 6 ejercicios de análisis gráfico y conceptual que en conjunto, constituyen un (1) trabajo práctico. Los ejercicios realizados en las instancias teórico-prácticas de carácter individual tendrán una evaluación cualitativa. La evaluación final del trabajo práctico (6 ETP) será cuantitativa. Se evaluará el manejo de conceptos es decir, el grado 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. Asimismo se ponderarán aspectos actitudinales y formales.

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.

Lo formal contemplará la correspondencia y pertinencia entre el análisis de motivos estilísticos e iconográficos de períodos estudiados y su transferencia en el diseño, presentados por escrito. 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)

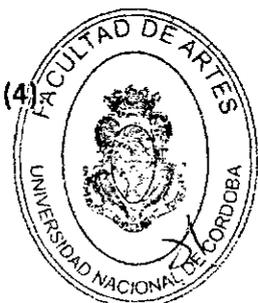
Los alumnos podrán cursar y aprobar esta asignatura en condición de alumnos promocionales, regulares, vocacionales o libres. Según el Régimen de Alumnos vigente. <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

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).

artes visuales

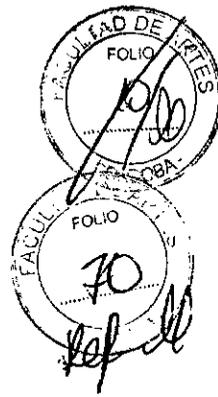

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

. 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.

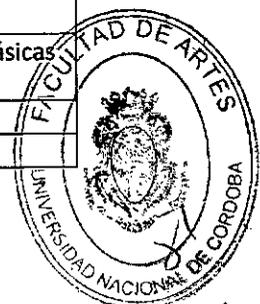
. Examen final de dos instancias: escrito y oral. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Aprobado con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4). Si el examen escrito ha sido aprobado con la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo 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.

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

JULIO	27	Presentación / Estilo e Iconografía
AGOSTO	3	Estilo e Iconografía
	10	Arte y cultura en la antigüedad grecolatina (ETP)
	17	Arte y cultura en la Edad Media -Estilos e iconografías cristianas tempranos y bizantinos (ETP)
	24	Arte y cultura en la Edad Media -Estilos e iconografías bárbaros e islámicos (ETP)
	31	Parcial 1
SEPTIEMBRE	7	Arte y cultura en la Edad Media. Estilos y motivos carolingios y románicos (ETP)
	14	Arte y cultura en la Edad Media. Estilos e iconografías románicas y góticas
	21	Semana de Exámenes finales
	28	Arte y cultura en la Edad Moderna- Estilos e iconografías clásicas - Renacimiento italiano (ETP)
OCTUBRE	5	Arte y cultura en la Edad Moderna- Estilos e iconografías clásicas - Manierismo (ETP)
	12	Parcial 2
	19	TPcierre

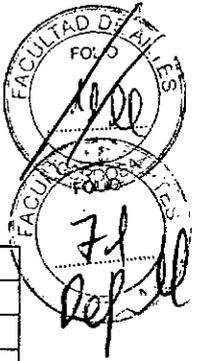

A artes visuales

A facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

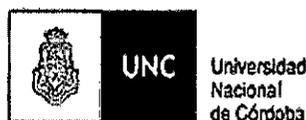
	26	Coloquio
NOVIEMBRE	2	Recuperatorio
	9	Firma de libretas
	21 al 2 de diciembre	Exámenes finales / 1º turno
DICIEMBRE	5 al 16	Exámenes finales / 2º turno

Handwritten signature

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 206/2016
HCO

Handwritten signature
Lia Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: Procesos de Producción y Análisis I (c) Pintura

Año Curricular: 3º 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: Kevin Sánchez, Vicente Almonacid

Distribución Horaria

Turno mañana: 9 A 13 MARTES y JUEVES

Horario de consulta Martes de 14 a 17.

Página de Facebook: PPA Pintura 2016

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 hibridación con otros lenguajes y prácticas) y a la vez como una práctica tradicional históricamente validada en las 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

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.

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:

1° Cuatrimestre:

1° 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

Más o menos 7 obras por alumno. Técnicas variadas (2 semanas Mayo)

- 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)

2º Cuatrimestre: Los alumnos irán entregando los trabajos de acuerdo a las características del grupo (Agosto a Noviembre)

2º etapa: Definición proyectos y realización de los mismos.

- 2 a: 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

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).

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 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.

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 explicitara 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 1º 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 1º entrega, luego de aprobado el coloquio, puede cerrar la evaluación.

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.

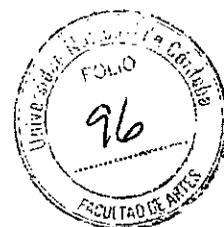
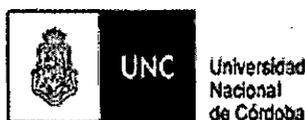
Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

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° 165/2016
KCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Departamento de Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales - PLAN 2014

Asignatura: Procesos de Producción y Análisis I (b) Grabado

Año Curricular: 3º año

Equipo Docente:

- Profesor:

Prof. Titular: Eduardo César Quintana

Ayudantes Alumnos: Sofía Quintana
Agustín Begueri
Carolina Rolón

Distribución Horaria

Horario de cursado: Lunes 12 a 18hs. Miércoles 9 a 13 hs.

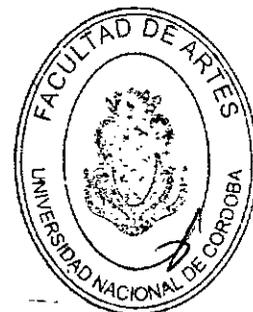
Facebook Grupo: PyAG3. F.A. U.N.C

Horario de consulta: lunes de 18 a 19hs. 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.

- 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.

- Lograr hábitos de trabajo que afiancen el desarrollo de la producción artística.
- Analizar distintas alternativas en el proceso de grabado e impresión.

Bibliografía

- Apunte de cátedra. Grabado III. Edición Nueva. Año 2016.
- JOSEF MULLER- BROCKAMM. Historia de la comunicación visual. Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona. España. Año 1988.
- D.DONDIS. La sintaxis de la Imagen. Editorial Gustavo .Gilli. 1990
- G, KEPES. El Lenguaje de la Visión. Ediciones Infinito 1976
- JUAN MARTINEZ MORO. La Ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Editorial Trea. S.L.
- ARTHUR DANTO. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós.. Buenos Aires.2002.
- JOSÉ LÓPEZ ANAYA. El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo, Emecé Arte
- JUAN MARTINEZ MORO. Un ensayo sobre el Grabado, a comienzos del siglo XXI. Editorial Creática 2002
- HENRIK BOEGH. Manual de Manual de Grabado en Hueco. No Tóxico. Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix.

3.2 Núcleo temático 2: “Profundizando en la matriz”

Grabado en hueco

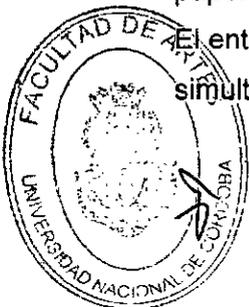
Carácter: teórico/ práctico

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.

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.

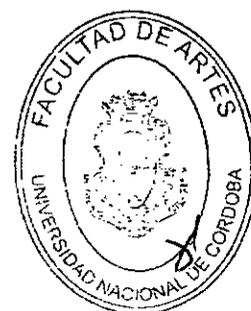
Las firmas, las inscripciones, las marcas y la certificación.

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 proporcionado por la cátedra
- El Aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor de América Latina
- WALTER CHAMBERLAIN. Manual de Aguafuerte y Grabado. Hermann Blume Edic.1995
- El Grabado y Técnicas de Impresión. Editorial Blume
- JOHN DAWSON. Guía completa del Grabado e Impresión. Ed. Blume.
- RICARDO MORENO VILLAFUERTE-ADRIANA MIRANDA: "Ampliación del campo gráfico artístico-técnicas de grabado sobre alto impacto". Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. 2002. (Bibliografía de cátedra).
- ANN D ARCY HUGHES – HEBE VERNON-MORRIS. La Impresión como Arte. Editorial Blume.
- JUAN MARTINEZ MORO. Un ensayo sobre el Grabado. A comienzos del siglo XXI Creática 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.

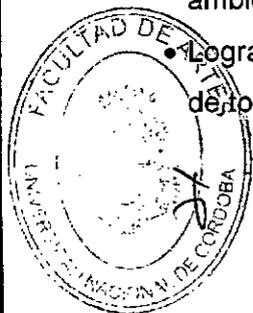
El boceto y el soporte, laminados, positivos y mecánicos.

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.
- 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

- KEITH HOWARD, Non-toxic Intaglio Printmaking, Printmaking Resources, Editorial Alberta, Canada, 1998.
- KEITH HOWARD, The Contemporary Printmaker, Intaglio Type & Acrylic Resist Etching, Write-Cross Press, New York, 2003
- JAN PETTERSON Photogravure a Research, with additive notes thoughts on the process, Hannevik & Sunday, Bergen, Noruega, 2000
- EVA FIGUERAS FERRER (Editor). Grabado No Tóxico, nuevos procedimientos y materiales.
- EVA FIGUERAS FERRER / ISABEL P+EREZ MORALES. La Manipulación segura de productos químicos en Grabado. Editorial UBE.
- HENRIK BOEGH. Manual de Grabado en Hueco. No Tóxico. Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix.

3.4 Núcleo temático 4: "Definiendo relieves"

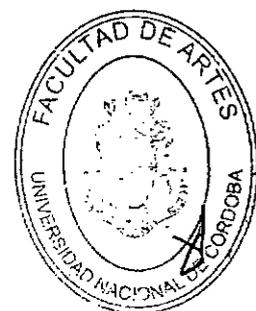
Cromoxilografía. Taco perdido
Carácter teórico/ práctico

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.

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.

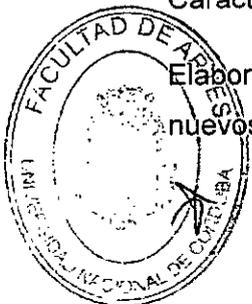
Bibliografía

- Apunte proporcionado por la cátedra,
- PAUL WESTHEIM. El Grabado en Madera.
- LÓPEZ AMAYA. El Grabado en madera y técnicas afines. Centro Editor de América Latina. 1975.
- El Grabado y Técnicas de Impresión. Editorial Blume
- Guía completa del Grabado e Impresión. John Dawson. Ed. Blume.
- PABLO PICASSO. Obra Gráfica. Editorial G. Gilli. 1989
- ANTONIO BERNI. Obra gráfica
- M. ESCHER. Obra gráfica
- JUAN MATINEZ MORO. La Ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Editorial Trea. S.L.

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.

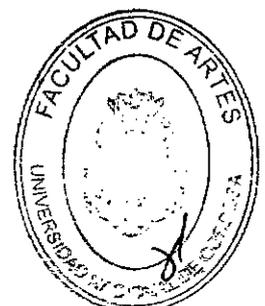

La imagen digital, la infografía, técnicas mixtas como nuevos recursos que revalidan la importancia de la imagen visual de gran formato y de creación del soporte gráfico en el imaginario colectivo, como obra única.

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.
- 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

- JOHN BERGER. Modos de ver. Editorial Gustavo Gilli, SA. Barcelona. España. Año 2000.
- JUAN MARTINEZ MORO. La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Ediciones Trea, S.L. España. Año 2004.
- D. DONDIS. La sintaxis de la imagen. Editorial G. Gilli.
- JEROME BRUNER. Actos de Significado, Mas allá de la revolución cognitiva. Alianza Editorial, S.A., 1999
- HANS GEORG GADAMER La actualidad de lo bello El arte como juego, símbolo y fiesta Paidós/ I.C.E.-U.A.B
- WALTER BENJAMÍN. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Publicado en Benjamín, Walter Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.
- JUAN MARTINEZ MORO. 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, 2000, pp. 41-54 ISSN: 1516-893X.
- JORGE LÓPEZ AMAYA. El extravío de límites. Emecé arte.

4- Bibliografía ampliatoria

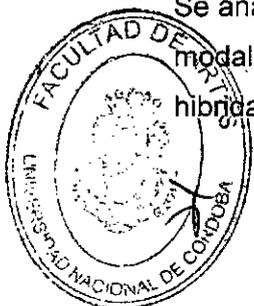
- GEORGY KEPES. El Lenguaje de la Visión. Ediciones Infinito 1976
- Los Caprichos. Francisco Goya. Dover Publications. 1999
- HERBERT READ. Arte y alienación. Zahar, Editores 1968
- ALFONSO CRUJERA. Manual de Grabado en Hueco Electrolítico. No Tóxico.
- NELLY RICHARD, Dialogos Latinoamericanos en las Fronteras del Arte, Leonor Arfuch, Ticio Escobar, Andrea Giunta, Colección Pensamiento Visual. 2014, ISBN: 978-956-314-104-7
- WLADYSLAW TATARKIEWICZ, Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis y experiencia estética, colección Metropolis.

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 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.

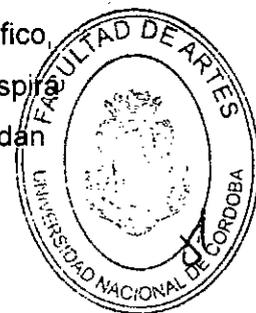
Se analizará, comparativamente; las ventajas técnicas y logísticas de los métodos menos tóxicos. En una primera instancia, de carácter teórico, se conocerán los nuevos materiales para el grabado menos tóxico, las formas de utilización, las características técnicas y las potencialidades artísticas. Se repasarán obras de artistas representativos en esta modalidad.

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

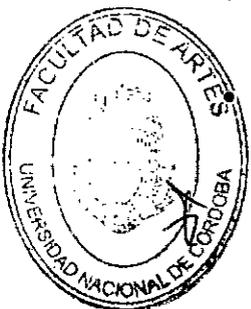

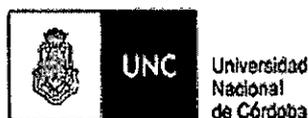
volcar lo aprendido en una propuesta gráfica de carácter colectivo a ser emplazada e intervenida en el espacio público.

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
- 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 y actitud para el trabajo en grupo.

Análisis crítico y capacidad de autoevaluación.

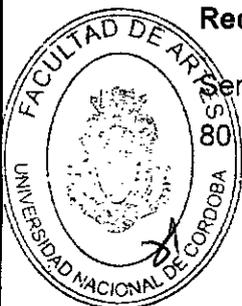
Proceso de producción individual.

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.

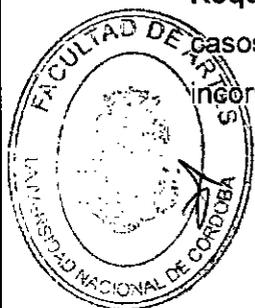
Condición de alumno libre:

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 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 recuperatorio**, 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 Grabado III, 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:

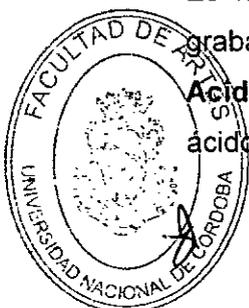
- Máscara con pastillas protectoras de vapores tóxicos (ácido nítrico). Estas máscaras protegen las vías respiratorias.
- Guantes de goma, para protección de la piel.
- Guardapolvo de algodón.
- Anteojos protectores.
- Guantes de látex.

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:

Ácido 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 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 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 aguainta. 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.

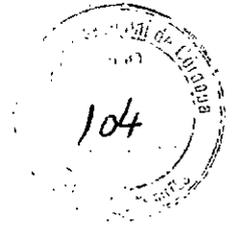
Tintas de impresión. Por su composición química las tintas también poseen agentes tóxicos. Esta característica es similar a cualquier otra tinta o pintura artística o industrial (óleo, acrílico, látex, esmaltes, pintura asfáltica, etc.) Es necesario protegerse con guantes de goma y lavarse con agua, 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.

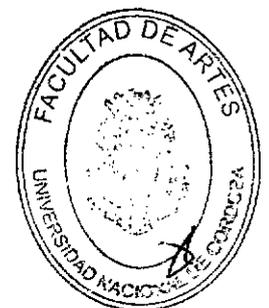
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso,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

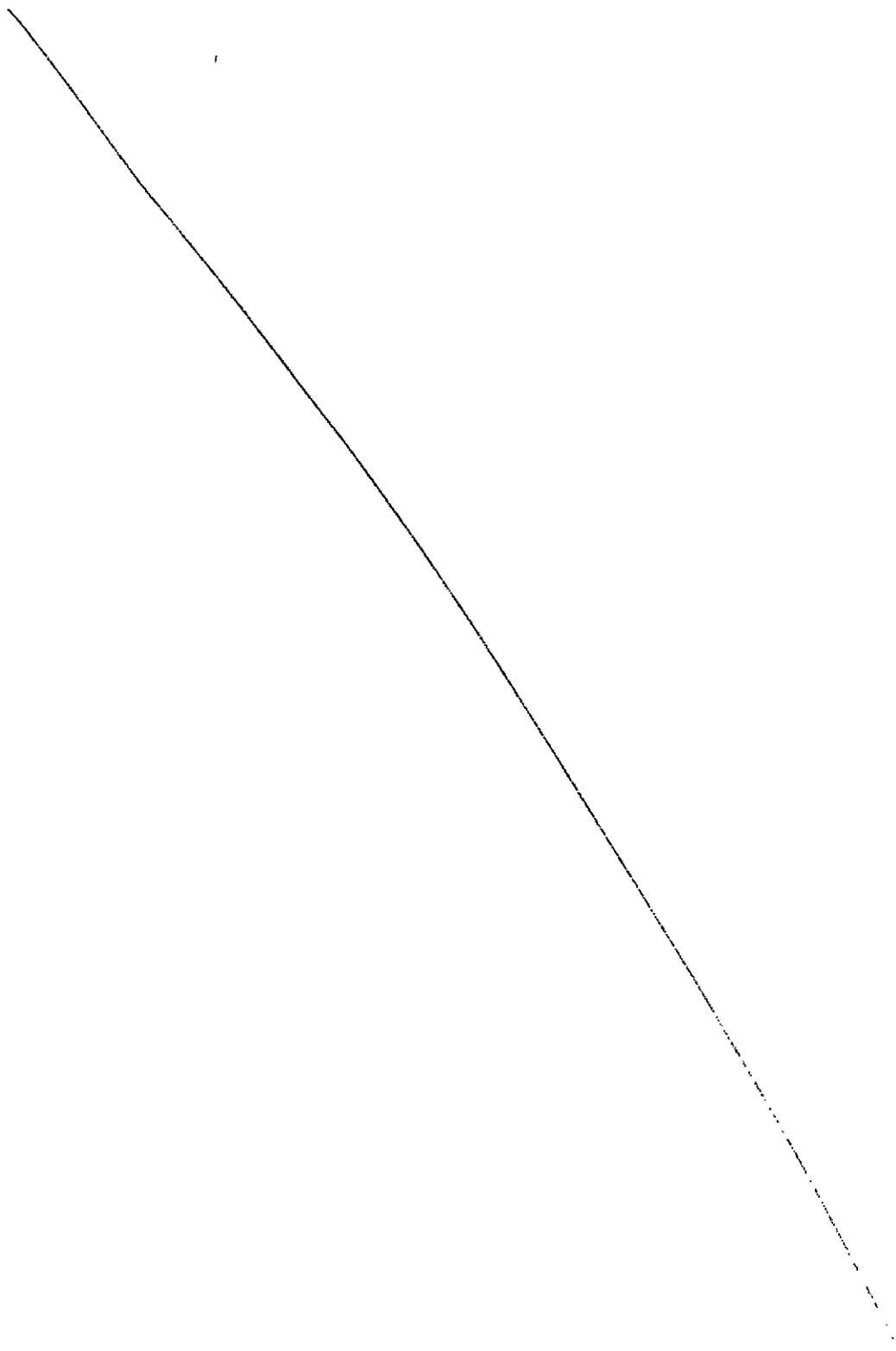
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

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.

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 – braniz blando 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.

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 Grabado II. 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.

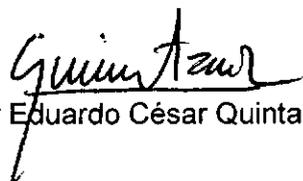
Dictado de seminarios con especialistas Grabado menos tóxico y Cianotipos.

Material didáctico confeccionado por la cátedra. Diapositivas, videos y PowerPoint.

Apunte de Cátedra

Portfolios de obras profesionales, que sirvan como material de consulta para los alumnos de la cátedra Grabado II.

Formación de un grupo de investigación, conformado por docentes y ayudantes de cátedra, sobre la práctica del grabado menos tóxico.

Profesor Eduardo César Quintana

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 169/2016
HCD

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico: Artes Visuales.
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014
Asignatura: Procesos de Producción y Análisis I (a) 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 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.

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".

- Desarrollar diferentes vías de materializar ideas.
- 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.

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 mascararas y postizos con técnicas para lograr híper 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

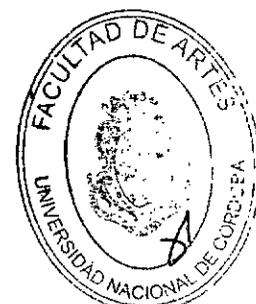
- Proyecto y espacio expositivo.
- Adecuación entre procedimientos técnicos y poéticos.
- Experimentación en materiales y medios.

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.

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.

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

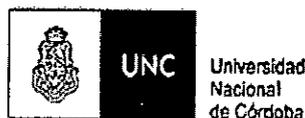
UNIDAD II

- 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.

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"

Bibliografía complementaria.

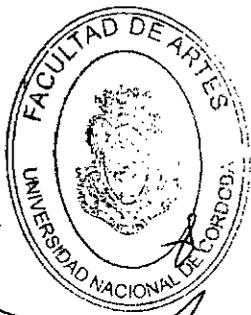
- Oliveras, Elena "Estéticas de lo extremo"
- Richard, Nelly. Diálogos Latinoamericanos en las fronteras del arte.

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.

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

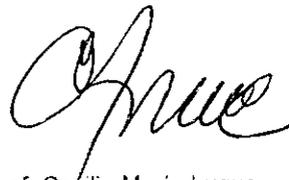
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 169/2016
HCD

 Liliana Di Negro

Departamento de Artes Visuales
Córdoba, 9 de junio de 2016

En el día de la fecha se recibe el programa
de Proceso de Producción y Análisis I (a) Escultura
Plan 2014.

Pase a Secretaría Académica con opinión favorable
para ser agregado al expediente por el que se tramita
la aprobación del resto de los Programas Anuales 7
del 1º cuatrimestre 2016. -

Prof. Cecilia María Luque
Directora Disciplinar
Dpto. de Artes Visuales
Facultad de Artes (UNC)