

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

FACULTAD DE ARTES

Departamento Académico:

Carrera/s: PROFESORADO PLANES 1985/1986

Asignatura: PEDAGOGÍA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Dra. Celia L. Salit

Prof. Auxiliar: Lic. Eliana Barberis

Prof. Adscripta: Lic. Ana María Bustos

Ayudantes alumnos: Juan Manuel Onneti

Distribución Horaria

Atención de alumnos: Lunes de 13 a 14 hs.

Turno único: Lunes de 14 a 17 hs.

PROPUESTA DE CÁTEDRA

Educar es pues, introducir a un universo
en el cual los hombres han alcanzado
a amansar hasta cierto punto la pasión
y la muerte, la angustia ante el infinito,
el terror ante las propias obras,
la terrible necesidad y
la inmensa dificultad de vivir juntos...

Phillipe Meirieu

La educación se inscribe en el tiempo,
lugar de encrucijada de cruces y saberes;
da cuenta del anudamiento de las generaciones;
de la construcción de culturas y creencias,
pero también de particularidades, de diferencias,
de aquello singular e irrepetible.
¿Cómo anudar los tiempos que convergen y divergen
en el acto educativo, acto de múltiples dimensiones temporales?

FUNDAMENTACIÓN

Pareciera que los discursos epocales, desde las *conversaciones más íntimas y anónimas* hasta las oratorias públicas acerca de la educación y sus instituciones, están cargados de dramatismo, de cierto fatalismo, de denuncia desesperanzadora, de descreimiento acerca de la posibilidad y potencialidad de los cambios. Muchas veces se trata de visiones no examinadas en profundidad que remiten a creencias y nociones que habilitan *fantasmas y silencios* sobre los que suele configurarse la experiencia de la escuela. Creencias de sentido común que no exime ni a educadores ni a sujetos que se forman para serlo, de un ejercicio de escucha atenta y de una lectura que intente develar-desocultar qué hay detrás de las palabras; cuál es el sentido de los reclamos; qué sustrato tienen las denuncias; cuál es su correlato con las prácticas. Por el contrario, advertir acerca de ello nos plantea como desafío focalizar la lente en las conflictivas, complejidades y problemáticas por las que atraviesa el mundo contemporáneo; sujetos, grupos/sectores e instituciones que en él viven y conviven; lo padecen y lo disfrutan.

Ante el reclamo acerca de la incapacidad de la escuela para afrontar los desafíos que los nuevos tiempos le imponen, diversos autores (Gentili, 2003) coinciden en señalar que a la vez le es atribuida buena parte de las penurias que vive la sociedad. Es en un contexto de profundos cambios políticos, económicos, sociales y culturales en el cual se generan nuevos modos de explicar y comprender el mundo, que se encuentran las instituciones educativas. Desde finales del Siglo XX y en la primera década del Siglo XXI, no pareciera posible pensarla desde aquellos presupuestos que formaron parte de las demandas, promesas y sueños del pasado.

Frente a lo expuesto, entonces, proponemos preguntar y preguntarse: *¿Con qué elementos reconstruir el sentido de lo que pasa en la escuela? ¿Desde dónde es posible restituir espacios, tramas vinculares y subjetividades?*

¿Cuáles son los ámbitos de intervención posibles desde el trabajo docente? ¿Puede existir una escuela que se legitime sólo en el hoy? ¿Es posible construir horizontes para la escuela y los jóvenes desde la propia escuela? ¿Es posible atender el hoy sin estar al mismo tiempo aportando a la construcción del mañana?

Se constituye, en consecuencia como preocupación central, la construcción de nuevas perspectivas de análisis que aporten al proceso formativo para la docencia, es decir, aproximar algunas claves de lectura, del campo de las Ciencias Sociales en su conjunto y del pedagógico en particular, que permitan interpretar realidades complejas. Esta nueva "cartografía" tendrá necesariamente que aludir a los procesos de des-configuración y re-configuración del contexto social y, consecuentemente, de escenas y escenarios donde la educación se desarrolla.

Cuando *posiciones y vínculos se alteran, los espacios se re-significan, los conceptos estallan y las realidades golpean*, se torna imprescindible desafiar-desafiar-se a discernir especificidades y diferencias y esforzarse por "leer y habitar el mundo" más que como escenario en disputa, como espacio para ser compartido y para albergar al otro.

La invitación consiste, pues, en volver la mirada sobre la escuela con el propósito-intención de problematizar lo ya conocido, lo ya sabido, lo vivido en ella. Problematizar no en el sentido de dar cuenta desde la apelación a reflexiones y descripciones canónicas de una serie de dificultades, sino en el de avanzar en una interrogación que, desde la dificultad, se pregunte por sus significados; problematizar para promover otras miradas, hacer otras preguntas, establecer nuevas relaciones.

Volver la mirada entonces, no sólo sobre lo que otros dicen acerca de la escuela y su acontecer sino sobre los propios decires y, en ese mirar, apelar a una suerte de ejercicio de desdoblamiento para observarnos desde afuera y encontrar en nosotros marcas, señales de nuestro pasaje por la escolarización. Sin banalizar, sin dar por sentado, sin naturalizar, para no

resignar-se, no silenciarse; sin generalizar ni universalizar situaciones heterogéneas, sin tipificar ni estereotipar.

Correr-se así de maneras usuales de nombrar, hacer, interrogar las prácticas, los discursos. Poner en cuestión representaciones legitimadas del mundo, la sociedad, las instituciones y los otros que se apoyan en categorías universales a las que se recurre ignorando los procesos de construcción cultural y socio-histórica de las mismas y su inserción en un tiempo y un espacio que los condiciona.

Tal vez se trate de entender la escuela como espacio público que nos permite vivenciar lo diverso, lo diferente; como punto de encuentro con el otro; como lugar para construir la autonomía; como modalidad alternativa para ampliar los espacios y aceptar un universo con múltiples opciones; De ejercer la praxis pedagógica que consiste en intervenir en la inscripción y filiación de los *recién llegados*; de participar en la formación de otro para dotarlo de un aparato simbólico con el que pueda hacer *frente a lo indisponible de la existencia humana, a todas aquellas cuestiones imposibles de eludir que nunca pueden responderse teóricamente: el dolor, la muerte, el mal, el sentido de la vida, es decir la contingencia*; como un encuentro *responsable y amoroso*; como un diálogo con la cultura desde el cual contener las experiencias vitales de niños y jóvenes y construir sentidos para ellos. Ello en consonancia con la responsabilidad que educar significa, desde un compromiso ético y a la vez político.

EJE TEÓRICO-METODOLÓGICO: Procesos educativos en la contemporaneidad. Sujetos, vínculos e instituciones. Claves para una lectura pedagógica.

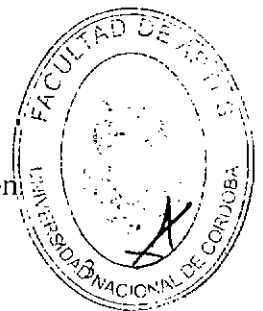
OBJETIVOS

- Rastrear marcas/huellas del recorrido por la escolarización en los modos de significar los procesos educativos.
- Reconocer en los propios decires y en los discursos que circulan, modos de pensar la escuela, los alumnos y los docentes que se configuran a modo de mitos.
- Abordar desarrollos teóricos del campo de la pedagogía que habiliten una lectura crítica de discursos y prácticas educativas así como la re-visión de ciertos supuestos y concepciones instituidas.
- Participar activamente en el intercambio de experiencias y saberes, manifestando actitudes de solidaridad y respeto en la construcción del conocimiento.
- Asumir una actitud comprometida y autónoma con relación a la lectura y análisis crítico del material bibliográfico
- Comprender las coordenadas del Proyecto Pedagógico de la Modernidad y el proceso de institucionalización de la escuela en ese marco.
- Conocer la estructura y dinámica del Sistema Educativo Argentino desde sus orígenes y analizar procesos de crisis y reforma por los que el mismo atraviesa a lo largo de su historia.
- Identificar nuevas condiciones del mundo contemporáneo así como nuevos sentidos y prácticas que desde la cultura y la sociedad se le asignan a la institución escolar.
- Indagar efectos sobre los sujetos y las subjetividades de las nuevas condiciones de existencia y su impacto en las prácticas educativas.

CONTENIDOS

UNIDAD DE APERTURA:

- ✓ Lo escolar en situación: Imágenes, relatos, memoria de experiencias.
- ✓ Mitos acerca de la escuela, el conocimiento, los alumnos y los docentes.
- ✓ Aproximaciones empíricas a los sujetos y las instituciones educativas.
- ✓ Rasgos de las nuevas adolescencias y juventudes.
- ✓ Maestros y profesores: entre el mito y la realidad. Desafíos para la formación.

UNIDAD 1: Acerca de la pedagogía y los procesos educativos

- ✓ Los sentidos del verbo educar. Formar vs. Moldear. Algunas notas acerca de la opción de educar desde una dimensión ética.
- ✓ Coordinadas básicas y claves de lectura de la pedagogía: sujetos, vínculos e instituciones.
- ✓ Los discursos del cambio en las prácticas escolares.

UNIDAD 2: Sujetos e instituciones de la educación

- ✓ La institucionalización de la Educación Pública ¿Cuál es el sentido de lo público? ¿Qué es "lo público" de la educación pública? ¿Cómo significar la idea de lo común?
- ✓ El triunfo de la escuela sobre otras instituciones educativas. La escuela en la Modernidad. Las formas de lo escolar.
- ✓ El surgimiento del estatuto de la Infancia y el origen de las prácticas de escolarización. La redefinición del lugar de la niñez en la contemporaneidad.

UNIDAD 3: El sistema educativo argentino: Una lectura histórico-política

- ✓ Sentidos fundantes, expectativas y demandas históricas de la escuela argentina. La Ley 1420. El origen del normalismo en la Argentina.
- ✓ La crisis "orgánica" de la Educación Pública.
- ✓ Las políticas neoliberales y el nuevo rol del estado.
- ✓ Los procesos de reforma. El nuevo marco regulador del Sistema: Ley Federal y Ley de Educación Superior. Análisis Crítico.
- ✓ La institución escuela frente a los cambios. Una lectura de las nuevas políticas públicas en educación en los inicios del Siglo XXI: planes, programas y proyectos. La Ley Nacional de Educación.

UNIDAD 4: El lugar de lo educativo no escolar

- ✓ El *afueradentro* de la escuela.
- ✓ Viejas y nuevas formas de autoridad.
- ✓ Procesos formativos y nuevas tecnologías.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En esta propuesta de cátedra, en función de los actuales planes de estudio para la formación docente y del enfoque previamente explicitado, se analizan problemáticas específicas relativo a lo educativo, articulando aportes de otros campos disciplinares (Sociología, Psicología, Historia) y otras disciplinas de las llamadas Ciencias de la Educación (Sociología de la Educación, Política Educativa, Organización Escolar) los cuales se seleccionan atendiendo a criterios de complementariedad en las miradas y enfoques.

Se propone un abordaje desde múltiples puertas de entradas: textos breves, situaciones o ejemplos de las prácticas; testimonios de los actores involucrados; publicaciones periódicas, textos especializados, palabras de especialistas, documentales y filmes de ficción.

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 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.

La lectura y análisis de los textos son consideradas actividades básicas para la comprensión y apropiación de las conceptualizaciones desarrolladas.

En aras a aproximar a los estudiantes a los futuros contextos de inserción profesional y al contacto con sujetos e instituciones educativas se prevén la siguiente secuencia de acciones: a) Breves entrevistas a sujetos de distintas generaciones a los fines de indagar creencias acerca de los alumnos, los docentes, el conocimiento, la escuela. b) Ingresar a una institución escolar, recorrer la misma para caracterizarla; identificar y entrevistar al menos un informante clave.

Asimismo, se prevén como modalidad de trabajos prácticos la resolución de consignas vinculadas a los materiales bibliográficos de las distintas unidades temáticas desarrolladas en el espacio de grupo total, con la intención de operar como apoyatura a la comprensión de los mismos.

La cátedra dispone de aula virtual donde se incorporarán materiales diversos y se pone a disposición de los alumnos la bibliografía de carácter obligatorio.

EVALUACIÓN

El alumno puede cursar la materia en condición de promoción, regular o libre.

Requisitos para alumnos regulares: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos (4). Se realizan en subgrupos de aproximadamente 3 ó 4 estudiantes. Se implementarán dos parciales. Deben rendir un Coloquio oral donde articulen contenidos abordados a lo largo del semestre. En todos los casos se aprueba con 4 o mas de 4.

Requisitos para alumnos promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos (4). Se realizan en subgrupos de aproximadamente 3 ó 4 estudiantes. Se implementarán dos parciales. Deben rendir un Coloquio oral donde articulen contenidos abordados a lo largo del semestre. En todos los casos se aprueba con 7 o mas de 7. Según reglamento se prevé la posibilidad de obtener 6 en uno de los dos parciales.

La asignatura se regulariza a partir de:

El alumno libre debe rendir un examen escrito. Si se aprueba con menos de 8 se pasa a la instancia oral. En ambos casos se requerirán contenidos referidos al programa completo y con la bibliografía del presente año.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA CÁTEDRA

- ANTELO, Estanislao "La pedagogía y la época". Mimeo
- Bracchi, Claudia; Seoane, Viviana (2010) Nuevas juventudes : Acerca de trayectorias juveniles, educación secundaria e inclusión social. Entrevista a Claudia Bracchi y Viviana Seoane [En línea] Archivos de Ciencias de la Educación, 4a. época, 4(4). Disponible en Memoria Académica: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4772/pr.4772
- BAQUERO, Ricardo, DIKER, Gabriela y FRIGERIO (comps.) *Las formas de lo escolar*
- CARLI, Sandra, LESCANO y OTROS (1999) *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad*. Ed. Santillana. Bs. As.
- FELDFEBER, Miriam (2003) *Los sentidos de lo público desde el campo educativo*. Novedades Educ. Bs. As.
- FILMUS, Daniel (1996) *Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo*. Troquel Bs. As.
- FINOCCHO, Silvia (2009) *La escuela en la historia argentina* Edhasa. Bs. As.
- FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (2004) *Infancia y derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un porvenir*. UNESCO
- FRIGERIO Graciela., POGGI Margarita y KORINFELD, Daniel (comp) (1999) *Construyendo un saber sobre el interior de la escuela*. Ediciones Novedades Educativas. Bs. As.

- FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2005) *Educación: Ese acto político*. Del estante Editorial Bs. As.
- ----- (2008) *Educación: Posiciones acerca de lo común*. Del estante Ed. Bs. As.
- ----- (2010) *Educación: Saberes alterados*. Del estante Editorial Bs. As.
- GENTILI, Pablo (2007) *Desencanto y utopía. La educación en el laberinto de los nuevos tiempos*. Homo Sapiens Bs. As.
- GRIMSON, A y TENTI FANFANI, E. (2014) *Mitomanías de la educación Argentina*. Siglo veintiuno editores. Bs. As.
- GRINBERG, Silvia y LEVY, Esther (2009) *Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro*. Universidad Nacional de Quilmes. Bs. As.
- KANTOR, Débora (2008) *Variaciones para educar adolescentes y jóvenes*. Del estante Editorial Bs. As.
- MEIRIEU, Philippe (1998), *Frankenstein Educador* - Editorial Laertes - Bs. As.
- ----- (2001), *La opción de educar* - Editorial Octaedro - Bs. As.
- NICASTRO, Sandra (2006) *Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones acerca de lo ya sabido*. Homo Sapiens Rosario
- OSPINA, Héctor F, NARODOWSKI, Mariano y MARTÍNEZ BOOM, Alberto (comps.) (2006) *La escuela frente al límite. Actores emergentes y transformaciones estructurales. Contingencia e intereses*. Ensayos y experiencias. Noveduc. Bs. As. México.
- PINEAU, P., DUSSEL, I. y CARUSO, M. (2001) *La Escuela como máquina de educar*. Paidós. Bs. As.
- PUIGRÓS, A. (1995) *Volver a educar*. Ed. Ariel. Bs. As.
- RIVAS, AXEL (2010) *Radiografía de la educación argentina*. CIPPEC/ Fundación Arcor, Fundación Roberto Noble. Buenos Aires.
- SKLIAR, Carlos y TELLEZ, Magaldy (2008) *Conmover la educación*. Ediciones Noveduc Bs. As.
- TADEU DA SILVA, Tomaz (1995) "El proyecto educacional moderno: ¿identidad terminal? En: Revista Propuesta Educativa Año 6 N° 13. Miño y Dávila Ed. Bs. As.
- TAMARIT, José (2004) *Educación, conciencia práctica y ciudadanía*. Miño y Dávila Bs. As.
- TIRAMONTI, Guillermina "La escuela, de la modernidad a la globalización" Documento de Trabajo Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. www.fahce.unlp.edu.ar/.../primera-20clase-20virtual-20g-20tiramonti.pdf

Bibliografía por unidad

• Unidad APERTURA

- BRACCHI, L. Y SEOANE, V. (2010) Nuevas juventudes: Acerca de trayectorias juveniles, educación secundaria e inclusión social. Entrevista (en línea) Archivos de Ciencias de la educación. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4772/pr.4772pdf
- GRIMSON, A y TENTI FANFANI, E. (2014) *Mitomanías de la educación Argentina*. Siglo veintiuno editores. Bs. As.
- KANTOR, Débora (2008) *Variaciones para educar adolescentes y jóvenes*. Del estante. Capítulos 1 y 6 Editorial Bs. As.
- NARODOWSKI, Mariano (2004) "De Oliver Twist a los pibes chorros. Cumbia villera e infancia desrealizada". En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (comps.) *Una ética en el trabajo con niños y jóvenes. La habilitación de la oportunidad*. Ensayo y experiencias N° 52 Ed. Nov. Educ. Bs. As.

- FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (2004) *Infancia y derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un porvenir*. UNESCO
- MEIRIEU, Phillipe. *Frankenstein educador* Editorial Laertes - Bs. As

- ANTELO, Estanislao (2005) "La pedagogía y la época". En: SERRA, Silvia (coordinadora) *Autoridad, violencia, tradición y alteridad. La pedagogía y los imperativos de la época*. Colección Ensayos y Experiencias. Tomo 61. Ediciones Novedades Educativas, Bs. As.
- DIKER, Gabriela "Los sentidos del cambio en educación." En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2005) *Educación: Ese acto político*. Del estante Editorial Bs. As.
- PINEAU, Pablo "Algunas ideas sobre el triunfo del pasado, la crisis actual y las posibilidades futuras de la forma escolar." En: BAQUERO, Ricardo, DIKER, Gabriela y FRIGERIO (comps.) *Las formas de lo escolar*.

Unidad 2

- MARTINEZ BOOM, Alberto "La escuela: un lugar para el común". En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2008) *Educación: Posiciones acerca de lo común*. Del Estante Ed. Bs. As.
- GRINBERG, Silvia y LEVY, Esther (2009) *Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro*. Universidad Nacional de Quilmes. Bs. As. Capítulo 1 "Dispositivos pedagógicos e infancia en la Modernidad."
- CARLI, Sandra, LESCANO y OTROS (1999) *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad*. Ed. Santillana. Bs. As. Capítulo 1: "La infancia como construcción social".
- HILLERT, Flora (2003) "Lo público, democrático y popular". En: FELDFEBER, Miriam (2003) *Los sentidos de lo público desde el campo educativo*. Novedades Educ. Bs. As.
- NARODOWSKI, Mariano, "Educación escolar y crisis del estado". En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2005) *Educación: Ese acto político*. Del estante Editorial Bs. As.
- DIKER, Gabriela, "Entre la ciencia ficción y la política. En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2010) *Educación: Saberes alterados*. Del estante Editorial Bs. As.
- CARLI, Sandra. "Educación Pública. Historias y Promesas". En: FELDFEBER, Miriam (2003) *Los sentidos de lo público desde el campo educativo*. Novedades Educ. Bs. As.

Unidad 3

- TEDESCO, Juan Carlos (1984) "Elementos para un diagnóstico del sistema educativo tradicional en América Latina". En: *El sistema educativo en América Latina*. Ed. UNESCO-CEPAL-PNUD. KAPELUZ. Bs. As.
- FILMUS, Daniel (1996) "Estado, sociedad y educación en Argentina: una aproximación histórica" (Cap. 2) En: *Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo*. Troquel. Bs. As.
- APPLE, Michael. Educación, identidad y papas fritas baratas. En: GENTILI Pablo. (comp.) (1997) *Cultura, Política y currículo*. Losada Editores Bs. As.
- ANGULO RASCO, Félix., PÉREZ GÓMEZ, Ángel. y otros (1999) La socialización postmoderna y la función educativa de la escuela. En: *Escuela Pública y Sociedad Neoliberal*. Ed. Miño y Dávila Bs. As.
- PUIGRÓS, Adriana. (1995) "Reflexiones sobre la crisis de la educación" En: *Volver a educar*. Ed. Ariel. Bs. As.
- PUIGRÓS, Adriana. (1997) "La parábola del ajuste (1989-1997)" (Cap. 1) En *La otra reforma. Desde la educación menemista al fin de siglo*. Ed. Galerna. Bs. As.

Unidad 4

- TENTI FANFANI, E. (2004) "Viejas y nuevas formas de autoridad docente". En: Revista Todavía Fundación OSDE. Bs. As.
- PIERELLA, María P. (2005) "La autoridad docente fuera de foco. Los límites de una verdad moral. En: SERRA, Silvia (comp.) *La pedagogía y los imperativos de la época*. Sergio Ed. Novedades Educativas. Bs. As.
- BATALLÁN, G. (2003) "El poder y la autoridad en la escuela. La conflictividad de las relaciones escolares desde la perspectiva de los docentes de infancia." Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. 8. N° 19, pp 679-704.

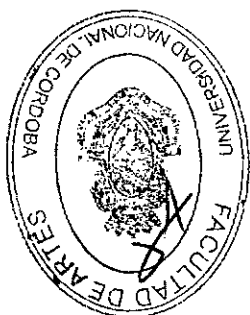
DOCUMENTOS: LEY 1420; LEY FEDERAL; LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN;
PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE NACIÓN Y PROVINCIA.

CRONOGRAMA TENTATIVO:

Fecha y número de Clase	Unidad	Carácter de la clase
16/03 1	UNIDAD DE APERTURA Y PARTE UNIDAD 1	PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
23/03 2	FERIADO NACIONAL	
06/04 3	UNIDAD DE APERTURA	TEÓRICO-PRÁCTICO
13/04 4		PRÁCTICO A DOMICILIO
20/04 5	1	ENTREGA 1ER TP. TEÓRICO-PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO
27/04 6	1	TEÓRICA
04/5 7	1	TEÓRICO-PRÁCTICO
11/05 8	2	ENTREGA 2DO TP. TEÓRICO-PRÁCTICO
18/05	SEMANA DE MAYO	
25/05	FERIADO	
01/06 9	3	PRIMER PARCIAL TEÓRICO-PRÁCTICO
08/06 10	3	TEÓRICO-PRÁCTICO
15/06 11	3	ENTREGA 3ER PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO
22/06 12	4	ENTREGA SEGUNDO PARCIAL
29/06 13	CLASE DE CIERRE	INTEGRACIÓN

CELIA L. SALIT
Dra. en Ciencias
de la Educación

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico de Música:
Carrera/s: PROFESORADO EN EDUCACIÓN MUSICAL
PLANES 1985/1986
Asignatura: PEDAGOGÍA GENERAL
Equipo Docente:
- Profesores:
Prof. Titular: Dra. Celia L. Salit
Prof. Auxiliar: ~~XXXXXXXXXX~~
Prof. Adscripta: Lic. Ana María Bustos
Ayudantes alumnos: Juan Manuel Onneti
Distribución Horaria
Atención de alumnos: Lunes de 13 a 14 hs.

PROPUESTA DE CÁTEDRA

Educar es pues, introducir a un universo
en el cual los hombres han alcanzado
a amansar hasta cierto punto la pasión
y la muerte, la angustia ante el infinito,
el terror ante las propias obras,
la terrible necesidad y
la inmensa dificultad de vivir
juntos...

Phillipe Meirieu

La educación se inscribe en el tiempo,
lugar de encrucijada de cruces y saberes;
da cuenta del anudamiento de las generaciones;
de la construcción de culturas y creencias,
pero también de particularidades, de diferencias,
de aquello singular e irrepetible.

¿Cómo anudar los tiempos que convergen y divergen
en el acto educativo, acto de múltiples dimensiones temporales?

Violeta Núñez.

1. FUNDAMENTACIÓN

Pareciera que los discursos epocales, desde las *conversaciones más íntimas y anónimas* hasta las oratorias públicas acerca de la educación y sus instituciones, están cargados de dramatismo, de cierto fatalismo, de denuncia desesperanzadora, de descreimiento acerca

de la posibilidad y potencialidad de los cambios. Muchas veces se trata de visiones no examinadas en profundidad que remiten a creencias y nociones que habilitan *fantasmas* y *silencios* sobre los que suele configurarse la experiencia de la escuela. Creencias de sentido común que no exige ni a educadores ni a sujetos que se forman para serlo, de un ejercicio de escucha atenta y de una lectura que intente develar-desocultar qué hay detrás de las palabras; cuál es el sentido de los reclamos; qué sustrato tienen las denuncias; cuál es su correlato con las prácticas. Por el contrario, advertir acerca de ello nos plantea como desafío focalizar la lente en las conflictivas, complejidades y problemáticas por las que atraviesa el mundo contemporáneo; sujetos, grupos/sectores e instituciones que en él viven y conviven; lo padecen y lo disfrutan.

Ante el reclamo acerca de la incapacidad de la escuela para afrontar los desafíos que los nuevos tiempos le imponen, diversos autores (Gentili, 2003) coinciden en señalar que a la vez le es atribuida buena parte de las penurias que vive la sociedad. Es en un contexto de profundos cambios políticos, económicos, sociales y culturales en el cual se generan nuevos modos de explicar y comprender el mundo, que se encuentran las instituciones educativas. Desde finales del Siglo XX y en la primera década del Siglo XXI, no pareciera posible pensarla desde aquellos presupuestos que formaron parte de las demandas, promesas y sueños del pasado.

Frente a lo expuesto, entonces, proponemos preguntar y preguntar-se: *¿Con qué elementos re- construir el sentido de lo que pasa en la escuela? ¿Desde dónde es posible restituir espacios, tramas vinculares y subjetividades?*

¿Cuáles son los ámbitos de intervención posibles desde el trabajo docente? ¿Puede existir una escuela que se legitime sólo en el hoy? ¿Es posible construir horizontes para la escuela y los jóvenes desde la propia escuela? ¿Es posible atender el hoy sin estar al mismo tiempo aportando a la construcción del mañana?

Se constituye, en consecuencia como preocupación central, la construcción de nuevas perspectivas de análisis que aporten al proceso formativo para la docencia, es decir, aproximar algunas claves de lectura, del campo de las Ciencias Sociales en su conjunto y del pedagógico en particular, que permitan interpretar realidades complejas. Esta nueva "cartografía" tendrá necesariamente que aludir a los procesos de des-configuración y re-configuración del contexto social y, consecuentemente, de escenas y escenarios donde la educación se desarrolla.

Cuando *posiciones y vínculos se alteran, los espacios se re-significan, los conceptos estallan y las realidades golpean*, se torna imprescindible desafiar desafiarse a discernir especificidades y diferencias y esforzarse por "leer y habitar el mundo" más que como escenario en disputa, como espacio para ser compartido y para albergar al otro.

La invitación consiste, pues, en volver la mirada sobre la escuela con el propósito-intención de problematizar lo ya conocido, lo ya sabido, lo vivido en ella. Problematizar no en el sentido de dar cuenta desde la apelación a reflexiones y descripciones canónicas de una serie de dificultades, sino en el de avanzar en una interrogación que, desde la dificultad, se pregunte por sus significados; problematizar para promover otras miradas, hacer otras preguntas, establecer nuevas relaciones.

Volver la mirada entonces, no sólo sobre lo que otros dicen acerca de la escuela, sino sobre lo que sucede y su acontecer sino sobre los propios decires y, en ese mirar, apelar a una suerte de ejercicio de desdoblamiento para observarnos desde afuera y encontrar en nosotros marcas

señales de nuestro pasaje por la escolarización. Sin banalizar, sin dar por sentado, sin naturalizar, para no resignar-se, no silenciarse; sin generalizar ni universalizar situaciones heterogéneas; sin tipificar ni estereotipar.

Correr-se así de maneras usuales de nombrar, hacer, interrogar las prácticas, los discursos. Poner en cuestión representaciones legitimadas del mundo, la sociedad, las instituciones y los otros que se apoyan en categorías universales a las que se recurre ignorando los procesos de construcción cultural y socio-histórica de las mismas y su inserción en un tiempo y un espacio que los condiciona.

Tal vez se trate de entender la escuela como espacio público que nos permite vivenciar lo diverso, lo diferente; como punto de encuentro con el otro; como lugar para construir la autonomía; como modalidad alternativa para ampliar los espacios y aceptar un universo con múltiples opciones; De ejercer la praxis pedagógica que consiste en intervenir en la inscripción y filiación de los *recién llegados*; de participar en la formación de otro para dotarlo de un aparato simbólico con el que pueda hacer frente a lo indisponible de la existencia humana, a todas aquellas cuestiones imposibles de eludir que nunca pueden responderse teóricamente: el dolor, la muerte, el mal, el sentido de la vida, es decir la contingencia; como un encuentro responsable y amoroso; como un diálogo con la cultura desde el cual contener las experiencias vitales de niños y jóvenes y construir sentidos para ellos. Ello en consonancia con la responsabilidad que educar significa, desde un compromiso ético y a la vez político.

EJE TEÓRICO-METODOLÓGICO: Procesos educativos en la contemporaneidad. Sujetos, vínculos e instituciones. Claves para una lectura pedagógica.

2. OBJETIVOS

- Rastrear marcas/huellas del recorrido por la escolarización en los modos de significar los procesos educativos.
- Reconocer en los propios decires y en los discursos que circulan, modos de pensar la escuela, los alumnos y los docentes que se configuran a modo de mitos.
- Abordar desarrollos teóricos del campo de la pedagogía que habiliten una lectura crítica de discursos y prácticas educativas así como la re-visión de ciertos supuestos y concepciones instituidas.
- Participar activamente en el intercambio de experiencias y saberes, manifestando actitudes de solidaridad y respeto en la construcción del conocimiento.
- Asumir una actitud comprometida y autónoma con relación a la lectura y análisis crítico del material bibliográfico
- Comprender las coordenadas del Proyecto Pedagógico de la Modernidad y el proceso de institucionalización de la escuela en ese marco.
- Conocer la estructura y dinámica del Sistema Educativo Argentino desde sus orígenes y analizar procesos de crisis y reforma por los que el mismo atraviesa a lo largo de su historia.
- Identificar nuevas condiciones del mundo contemporáneo así como nuevos sentidos y prácticas que desde la cultura y la sociedad se le asignan a la institución escolar.

- Indagar efectos sobre los sujetos y las subjetividades de las nuevas condiciones de existencia y su impacto en las prácticas educativas.

3. CONTENIDOS

UNIDAD DE APERTURA:

- ✓ Lo escolar en situación: Imágenes, relatos, memoria de experiencias.
- ✓ Mitos acerca de la escuela, el conocimiento, los alumnos y los docentes.
- ✓ Aproximaciones empíricas a los sujetos y las instituciones educativas.
- ✓ Rasgos de las nuevas adolescencias y juventudes.
- ✓ Maestros y profesores: entre el mito y la realidad. Desafíos para la formación.

UNIDAD 1: Acerca de la pedagogía y los procesos educativos

- ✓ Los sentidos del verbo educar. Formar vs. Moldear. Algunas notas acerca de la opción de educar desde una dimensión ética.
- ✓ Coordenadas básicas y claves de lectura de la pedagogía: sujetos, vínculos e instituciones.
- ✓ Los discursos del cambio en las prácticas escolares.

UNIDAD 2: Sujetos e instituciones de la educación

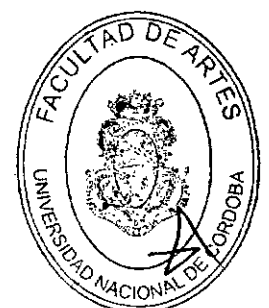
- ✓ La institucionalización de la Educación Pública ¿Cuál es el sentido de lo público? ¿Qué es "lo público" de la educación pública? ¿Cómo significar la idea de lo común?
- ✓ El triunfo de la escuela sobre otras instituciones educativas. La escuela en la Modernidad. Las formas de lo escolar.
- ✓ El surgimiento del estatuto de la Infancia y el origen de las prácticas de escolarización. La redefinición del lugar de la niñez en la contemporaneidad.

UNIDAD 3: El sistema educativo argentino: Una lectura histórico-política

- ✓ Sentidos fundantes, expectativas y demandas históricas de la escuela argentina. La Ley 1420. El origen del normalismo en la Argentina.
- ✓ La crisis "orgánica" de la Educación Pública.
- ✓ Las políticas neoliberales y el nuevo rol del estado.
- ✓ Los procesos de reforma. El nuevo marco regulador del Sistema: Ley Federal y Ley de Educación Superior. Análisis Crítico.
- ✓ La institución escuela frente a los cambios. Una lectura de las nuevas políticas públicas en educación en los inicios del Siglo XXI: planes, programas y proyectos. La Ley Nacional de Educación.

UNIDAD 4: El lugar de lo educativo no escolar

- ✓ El *afueradentro* de la escuela.
- ✓ Viejas y nuevas formas de autoridad.
- ✓ Procesos formativos y nuevas tecnologías.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA CÁTEDRA

- ANTELO. Estanislao "La pedagogía y la época". Mimeo
- Bracchi, Claudia; Seoane, Viviana (2010) Nuevas juventudes : Acerca de trayectorias juveniles, educación secundaria e inclusión social. Entrevista a Claudia Bracchi y Viviana Seoane [En línea] Archivos de Ciencias de la Educación, 4a. época, 4(4). Disponible en Memoria Académica: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4772/pr.4772
- BAQUERO, Ricardo, DIKER, Gabriela y FRIGERIO (comps.) *Las formas de lo escolar*
- CARLI, Sandra, LESCANO y OTROS (1999) *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad*. Ed. Santillana. Bs. As.
- FELDFEBER, Miriam (2003) *Los sentidos de lo público desde el campo educativo*. Novedades Educ. Bs. As.
- FILMUS, Daniel (1996) *Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo*. Troquel Bs. As.
- FINOCCHO, Silvia (2009) *La escuela en la historia argentina* Edhasa. Bs. As.
- FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (2004) *Infancia y derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un porvenir*. UNESCO
- FRIGERIO Graciela., POGGI Margarita y KORINFELD, Daniel (comp.) (1999) *Construyendo un saber sobre el interior de la escuela*. Ediciones Novedades Educativas. Bs. As.
- FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2005) *Educación: Ese acto político*. Del estante Editorial Bs. As.
- ----- (2008) *Educación: Posiciones acerca de lo común*. Del estante Ed. Bs. As.
- ----- (2010) *Educación: Saberes alterados*. Del estante Editorial Bs. As.
- GENTILI, Pablo (2007) *Desencanto y utopía. La educación en el laberinto de los nuevos tiempos*. Homo Sapiens Bs. As.
- GRIMSON, A y TENTI FANFANI, E. (2014) *Mitomanías de la educación Argentina*. Siglo veintiuno editores. Bs. As.
- GRINBERG, Silvia y LEVY, Esther (2009) *Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro*. Universidad Nacional de Quilmes. Bs. As.
- KANTOR, Débora (2008) *Variaciones para educar adolescentes y jóvenes*. Del estante Editorial Bs. As.
- MEIRIEU, Philippe (1998), *Frankenstein Educador* - Editorial Laertes - Bs. As.
- ----- (2001), *La opción de educar* - Editorial Octaedro - Bs. As.
- NICASTRO, Sandra (2006) *Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones acerca de lo ya sabido*. Homo Sapiens Rosario
- OSPINA, Héctor F, NARODOWSKI, Mariano y MARTÍNEZ BOOM, Alberto (comps.) (2006) *La escuela frente al límite. Actores emergentes y transformaciones estructurales. Contingencia e intereses*. Ensayos y experiencias. Noveduc. Bs. As. México.
- PINEAU, P., DUSSEL, I. y CARUSO, M. (2001) *La Escuela como máquina de educar*. Paidós. Bs. As.
- PUIGRÓS, A. (1995) *Volver a educar*. Ed. Ariel. Bs. As.

- RIVAS, AXEL (2010) *Radiografía de la educación argentina*. CIPPEC/ Fundación Arcor, Fundación Roberto Noble. Buenos Aires.
- SKLIAR, Carlos y TELLEZ, Magaldy (2008) *Conmover la educación*. Ediciones Noveduc Bs. As.
- TADEU DA SILVA, Tomaz (1995) "El proyecto educacional moderno: ¿identidad terminal? En: Revista Propuesta Educativa Año 6 N° 13. Miño y Dávila Ed. Bs. As.
- TAMARIT, José (2004) *Educación, conciencia práctica y ciudadanía*. Miño y Dávila Bs. As.
- TIRAMONTI, Guillermina "La escuela, de la modernidad a la globalización" Documento de Trabajo Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. www.fahce.unlp.edu.ar/.../primera-20clase-20virtual-20g-20tiramonti.pdf

Bibliografía por unidad

• Unidad APERTURA

- BRACCHI, L. Y SEOANE, V. (2010) Nuevas juventudes: Acerca de trayectorias juveniles, educación secundaria e inclusión social. Entrevista (en línea) Archivos de Ciencias de la educación. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4772/pr.4772pdf
- GRIMSON, A y TENTI FANFANI, E. (2014) *Mitomanías de la educación Argentina*. Siglo veintiuno editores. Bs. As.
- KANTOR, Débora (2008) *Variaciones para educar adolescentes y jóvenes*. Del estante. Capítulos 1 y 6 Editorial Bs. As.
- NARODOWSKI, Mariano (2004) "De Oliver Twist a los pibes chorros. Cumbia villera e infancia desrealizada". En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (comps.) *Una ética en el trabajo con niños y jóvenes. La habilitación de la oportunidad. Ensayo y experiencias N° 52* Ed. Nov. Educ. Bs. As.

Unidad 1

- FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (2004) *Infancia y derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un porvenir*. UNESCO
- MEIRIEU, Phillipe, *Frankenstein educador* Editorial Laertes - Bs. As
- ANTELO, Estanislao (2005) "La pedagogía y la época". En: SERRA, Silvia (coordinadora) *Autoridad, violencia, tradición y alteridad. La pedagogía y los imperativos de la época*. Colección Ensayos y Experiencias. Tomo 61. Ediciones Novedades Educativas, Bs. As.
- DIKER, Gabriela "Los sentidos del cambio en educación." En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2005) *Educación: Ese acto político*. Del estante Editorial Bs. As.
- PINEAU, Pablo "Algunas ideas sobre el triunfo del pasado, la crisis actual y las posibilidades futuras de la forma escolar." En: BAQUERO, Ricardo, DIKER, Gabriela y FRIGERIO (comps.) *Las formas de lo escolar*.

Unidad 2

- MARTINEZ BOOM, Alberto "La escuela: un lugar para el común". En: FRIGERIO Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2008) *Educación: Posiciones acerca de lo común*. Del Estante Ed. Bs. As.

- GRINBERG, Silvia y LEVY, Esther (2009) *Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro*. Universidad Nacional de Quilmes. Bs. As. Capítulo 1 "Dispositivos pedagógicos e infancia en la Modernidad."
- CARLI, Sandra, LESCANO y OTROS (1999) *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad*. Ed. Santillana. Bs. As. Capítulo 1: "La infancia como construcción social".
- HILLERT, Flora (2003) "Lo público, democrático y popular". En: FELDFEBER, Miriam (2003) *Los sentidos de lo público desde el campo educativo*. Novedades Educ. Bs. As.
- NARODOWSKI, Mariano, "Educación escolar y crisis del estado". En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2005) *Educación: Ese acto político*. Del estante Editorial Bs. As.
- DIKER, Gabriela, "Entre la ciencia ficción y la política. En: FRIGERIO, Graciela y DIKER, Gabriela (Comps.) (2010) *Educación: Saberes alterados*. Del estante Editorial Bs. As.
- CARLI, Sandra. "Educación Pública. Historias y Promesas". En: FELDFEBER, Miriam (2003) *Los sentidos de lo público desde el campo educativo*. Novedades Educ. Bs. As.

Unidad 3

- TEDESCO, Juan Carlos (1984) "Elementos para un diagnóstico del sistema educativo tradicional en América Latina". En: *El sistema educativo en América Latina*. Ed. UNESCO-CEPAL-PNUD. KAPELUZ. Bs. As.
- FILMUS, Daniel (1996) "Estado, sociedad y educación en Argentina: una aproximación histórica" (Cap. 2) En: *Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo*. Troquel. Bs. As.
- APPLE, Michael. Educación, identidad y papas fritas baratas. En: GENTILI Pablo. (comp.) (1997) *Cultura, Política y currículo*. Losada Editores Bs. As.
- ANGULO RASCO, Félix., PÉREZ GÓMEZ, Ángel. y otros (1999) La socialización postmoderna y la función educativa de la escuela. En: *Escuela Pública y Sociedad Neoliberal*. Ed. Miño y Dávila Bs. As.
- PUIGRÓS, Adriana. (1995) "Reflexiones sobre la crisis de la educación" En: *Volver a educar*. Ed. Ariel. Bs. As.
- PUIGRÓS, Adriana. (1997) "La parábola del ajuste (1989-1997)" (Cap. 1) En *La otra reforma. Desde la educación menemista al fin de siglo*. Ed. Galerna. Bs. As.

Unidad 4

- TENTI FANFANI, E. (2004) "Viejas y nuevas formas de autoridad docente". En: Revista *Todavía* Fundación OSDE. Bs. As.
- PIERELLA, María P. (2005) "La autoridad docente fuera de foco. Los límites de una verdad moral. En: SERRA, Silvia (comp.) *La pedagogía y los imperativos de la época*. Sergio Ed. Novedades Educativas. Bs. As.
- BATALLÁN, G. (2003) "El poder y la autoridad en la escuela. La conflictividad de las relaciones escolares desde la perspectiva de los docentes de infancia." Revista *Mexicana de Investigación Educativa*. Vol. 8. N° 19, pp 679-704.

DOCUMENTOS: LEY 1420; LEY FEDERAL; LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN; PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE NACIÓN Y PROVINCIA.

5. PROPUESTA METODOLÓGICA

En esta propuesta de cátedra, en función de los actuales planes de estudio para la formación docente y del enfoque previamente explicitado, se analizan problemáticas específicas relativo a lo educativo, articulando aportes de otros campos disciplinares (Sociología, Psicología, Historia) y otras disciplinas de las llamadas Ciencias de la Educación (Sociología de la Educación, Política Educacional, Organización Escolar) los cuales se seleccionan atendiendo a criterios de complementariedad en las miradas y enfoques.

Se propone un abordaje desde múltiples puertas de entradas: textos breves, situaciones o ejemplos de las prácticas; testimonios de los actores involucrados; publicaciones periódicas, textos especializados, palabras de especialistas, documentales y filmes de ficción.

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 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.

La lectura y análisis de los textos son consideradas actividades básicas para la comprensión y apropiación de las conceptualizaciones desarrolladas.

En aras a aproximar a los estudiantes a los futuros contextos de inserción profesional y al contacto con sujetos e instituciones educativas se prevén la siguiente secuencia de acciones: a) Breves entrevistas a sujetos de distintas generaciones a los fines de indagar creencias acerca de los alumnos, los docentes, el conocimiento, la escuela. b) Ingresar a una institución escolar, recorrer la misma para caracterizarla; identificar y entrevistar al menos un informante clave.

Asimismo, se prevén como modalidad de trabajos prácticos la resolución de consignas vinculadas a los materiales bibliográficos de las distintas unidades temáticas desarrolladas en el espacio de grupo total, con la intención de operar como apoyatura a la comprensión de los mismos.

La cátedra dispone de aula virtual donde se incorporarán materiales diversos y se pone a disposición de los alumnos la bibliografía de carácter obligatorio.

6. EVALUACIÓN

El alumno puede cursar la materia en condición de promoción, regular o libre.

Requisitos para alumnos regulares: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos (4). Se realizan en subgrupos de aproximadamente 3 ó 4 estudiantes. Se implementarán dos parciales. Deben rendir un Coloquio oral donde articulen contenidos abordados a lo largo del semestre. En todos los casos se aprueba con 4 o más de 4.

Requisitos para alumnos promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos (4). Se realizan en subgrupos de aproximadamente 3 ó 4 estudiantes. Se implementarán dos parciales. Deben rendir un Coloquio oral donde articulen contenidos abordados a lo largo del semestre. En todos los casos se aprueba con 7 o más de 4. Según reglamento se prevé la posibilidad de obtener 6 en uno de los dos parciales.

La asignatura se regulariza a partir de:

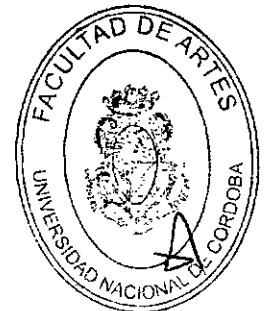
El alumno libre debe rendir un examen escrito. Si se aprueba con menos de 8 se pasa a la instancia oral. En ambos casos se requerirán contenidos referidos al programa completo y con la bibliografía del presente año.

Se tendrá en cuenta el Régimen de Alumno y de Alumnos Trabajadores o con Familiares a cargo según la reglamentación vigente.

7. CRONOGRAMA TENTATIVO:

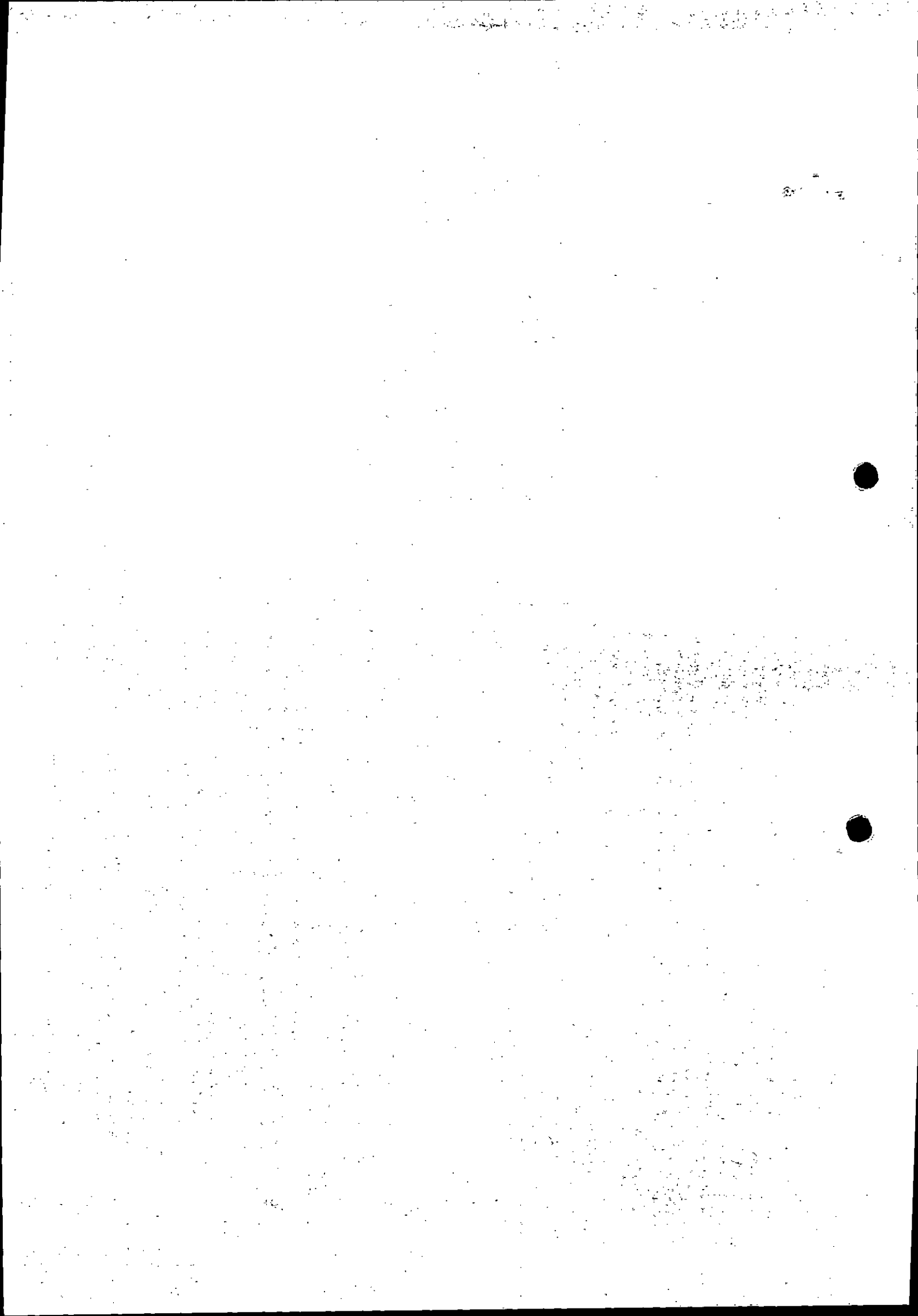
Fecha y número de Clase	Unidad	Carácter de la clase
16/03 1	UNIDAD DE APERTURA Y PARTE UNIDAD 1	PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
23/03 2	FERIADO NACIONAL	
06/04 3	UNIDAD DE APERTURA	TEÓRICO-PRÁCTICO
13/04 4		PRÁCTICO A DOMICILIO
20/04 5	1	ENTREGA 1ER TP. TEÓRICO-PRÁCTICO
27/04 6	1	TEÓRICO-PRÁCTICO
04/5 7	1	TEÓRICA
11/05 8	2	TEÓRICO-PRÁCTICO
18/05	SEMANA DE MAYO	
25/05	FERIADO	
01/06 9	3	ENTREGA 2DO TP. TEÓRICO-PRÁCTICO
08/06 10	3	PRIMER PARCIAL TEÓRICO-PRÁCTICO
15/06 11	3	TEÓRICO-PRÁCTICO
22/06 12	3	ENTREGA 3ER PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO
29/06 13	4	ENTREGA SEGUNDO PARCIAL
	CLASE DE CIERRE	INTEGRACIÓN

[Handwritten signature]

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 229/2015
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1985 (dejar lo que corresponda)

Asignatura: DIBUJO II – Pintura, Grabado, Escultura

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Oscar Menas

Prof. Adjunto: Lic. Jorge Warde

Prof. Adjunto a cargo: Lic. Cecilia Crocset y Prof. Asistente: Lic. Guillermo Alessio
(turno mañana)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: María Guillén, Yazmin Sirur, Sebastián Zapata

Adscriptos: Lic. Belén Sonnet

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno mañana: Lunes 08 hs a 12 hs

Turno tarde: Lunes 14.30 hs a 18.30 hs

Horario de consulta: Lunes turno tarde 18.00 hs a 19 hs. Facebook: Dibujo2(PEG) UNC
todo el tiempo

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / 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

Las tres especialidades (pintura, grabado escultura) de la Licenciatura en Artes Plásticas confluyen en esta cátedra. Esto implica 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 la especialización elegida. Los saberes y certezas de orden teórico y técnico-procedimental se ponen en juego a través de la práctica de taller y 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, a medida que avanza el año, un incremento de los procesos reflexivos (técnicos, teóricos) para cimentar el dibujo como herramienta autónoma de representación y sentido.

Objetivos

- Afianzar conceptos técnicos fundamentales del dibujo (línea, claroscuro, composición, encaje)
- Desarrollar la capacidad de observación y la agilidad y justeza en la transferencia al soporte del modelo propuesto.
- 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

Taller de Dibujo – Representación con modelo en vivo de figura humana y paisaje – Técnicas secas y húmedas – Grafito, carbonilla, pastel, tintas, acrílico – Grandes formatos – Soporte Papel

Unidad 1: Forma lineal-espacio. Aspectos compositivos y estructurales. Figura humana completa y detalles

Unidad 2: Modelado de la forma. Aplicaciones. Claroscuro. Grisallas. Figura humana completa

Unidad 3: El espacio. Tratamiento del fondo. Interacción figura fondo. Formas cerradas-abiertas. Pregnancia.

Unidad 4: Paisaje. Exterior. La metáfora denotativa en el paisaje (figura humana y paisaje)

Unidad 5: Atmósfera. Tratamiento de las luces. Claves lumínicas, valores, contrastes.

Unidad 6: Dibujo expresivo, proceso personal, técnica libre, color.

General: Análisis y crítica, gráfica, técnica y conceptual.

Bibliografía obligatoria.

Elena Oliveras, 2007, *“La Metáfora en el arte, retórica y filosofía de la imagen”* Bs. As., Emece Editores S.A, 2007. Primera edición.

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, Parte primera, La definición del dibujo, (J.J. Gómez Molina)

Danto, Arthur C., 2005, *El abuso de la belleza, la estética y el concepto de arte*, Paidós Estética Buenos Aires. 6, Tres maneras de pensar el arte, 234.

Propuesta metodológica:

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.

Clases teóricas usando metodología de lectura compartida, discusión y debate.

Análisis y crítica de obra en forma individual y grupal. Seguimiento personalizado y grupal con énfasis en los recursos técnicos y teóricos empleados en la concreción de obra.

Evaluación:

La evaluación se realiza a partir de una selección de trabajos que incluyen los dos parciales más 20 o 30 trabajos del año donde se pueda seguir una línea cronológica de avance en la elaboración técnica y conceptual. Se evalúa y se decide la condición de regular o promoción, teniendo en cuenta la asistencia, monto, calidad y conceptos teóricos aplicados en la producción.

A los fines de evaluación se establece un recuperatorio de parcial no aprobado o ausente.

(Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

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

Promoción: Asistencia al 80 % de trabajos prácticos, calificación de 6 (seis) o más en los parciales, para promediar 7 (siete). Las notas de trabajos prácticos no se promedian con los parciales. Debe tener aprobado el trabajo teórico exigido en el primer cuatrimestre y el práctico de paisaje con metáfora denotativa.

Regulares: Asistencia menor al 80% de trabajos prácticos, promedio menor a 7 (siete) en los parciales, falta de entrega o realización del teórico y el práctico de paisaje con metáfora denotativa.

Libres: Asistencia menor al 60% de clases sin justificar, no realización de parciales o su correspondiente recuperatorio.

(Según normativa vigente)

EXAMEN DE ALUMNO REGULAR Y LIBRE.

Temática: Representación de la figura humana y el espacio. Aspectos estructurales, relación con el fondo, interacción entre ambos; detalles de manos y pies. Composición con objetos, simples y complejas. Paisaje.

Técnicas: Tratamiento lineal y claroscuro, grisallas, texturas. Técnica seca (grafito, pastel, barras grasas) y húmeda (tintas, aguadas)

Soportes: Papel sulfito, papel obra. Tamaños 70 x 110 cm. – 50 x 70 cm

Monto: 17 trabajos para alumnos regulares. 17 trabajos para alumnos libres.

Tiempo: Una semana (de lunes a lunes). El primer lunes de examen se dan los temas de trabajo, se explican y se acuerda con los modelos los tiempos de trabajo. Al final de la semana propuesta se procede a la evaluación, en el mismo lugar, a la misma hora.

Trabajos:

Regulares:

- 1- Figura humana completa. Lineal. Lápiz- Grafito- Barras Grasas
  - 2- Figura humana completa. Claroscuro. Lápiz- Grafito- Barras Grasas
  - 3- Figura humana completa. Lineal. Tinta – Aguada – Pincel seco
  - 4- Figura humana completa. Claroscuro. Tinta – Aguada – Pincel seco
  - 5- Composición con cabezas (3 o más). Lineal. Lápiz- Grafito- B. G.
  - 6- Composición con cabezas (3 o más). Tinta – Aguada – Pincel seco
  - 7- Manos y pies. Detalles. Lineal. Lápiz- Grafito- B. G.
  - 8- Manos y pies. Detalles. Claroscuro. Tinta- Aguada- Pincel seco
  - 9- Composición c/ objetos. 7 objetos. Lineal. Lápiz o tinta
  - 10- Composición c/ objetos. 7 objetos. Claroscuro. Lápiz o tinta
  - 11- Paisaje. Un trabajo de paisaje c/ fig. humana (metáfora denotativa)
  - 12- Serie de trabajos personales de proceso (mínimo 5) tamaño y técnica libres. Memoria verbal de dicho proceso
- Total:** 17 trabajos de taller

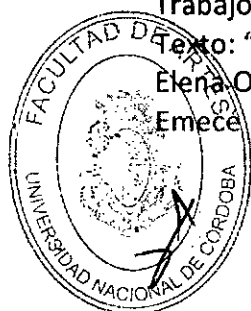
Libres: Se suman a los trabajos requeridos para alumnos regulares, un proceso de trabajos personales de 5 trabajos libres (técnica- temática) preferentemente en grandes tamaños durante la semana de examen y adjuntar una memoria explicativa (texto) de dicho proceso. Además un breve cuestionario teórico sobre el texto de Elena Oliveras, a saber:

Trabajo práctico (Teórico) – Dibujo II

Texto: “La Metáfora en el arte, retórica y filosofía de la imagen” (Cap. 1, 2, 3 y 9) - Autor:

Elena Oliveras

Emecé Editores S.A, 2007. Primera edición. BS.AS

- a) Apuntar los aspectos comunes y las diferencias entre Metáfora, Símbolo y Alegoría.
b) Nombre y describa los tipos de metáfora a los que refiere Oliveras en el texto. ¿Aplica alguna a las producciones plásticas requeridas por la cátedra? ¿Cuál? ¿A través de qué recurso? Explique.

Responder con tipografía Arial o Times New Roman, cuerpo 12

Total: 17 trabajos de taller + Breve cuestionario teórico

Nota: - Todos los trabajos deben ser realizados en 70 x 110 cm., salvo los nº 7 y 8 (50 x 50 cm.).

- Los alumnos deberán procurarse el modelo vivo para la realización de los trabajos de figura humana, si los de la escuela no están presentes. No se aceptarán trabajos con modelo de fotografías.

- Para el examen se pide que traigan una cantidad (entre 5 y 10) de trabajos que hayan realizado como búsqueda personal, para ampliar el horizonte de evaluación en relación a los intereses personales del alumno.

Evaluación: Se llevará a cabo al fin de la semana de examen. El tribunal de examen evaluará el manejo de las técnicas propuestas, la representación naturalista expresiva de los modelos propuestos y los aspectos compositivos de los trabajos realizados.

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)

Primer cuatrimestre: Unidades 1, 2 y 3.

Se comienza directamente con modelo en vivo, en soportes de papel sulfito de 70 x 100 cm, con grafito o carbonilla (técnicas secas). Se utilizan los caballetes existentes y en caso de faltar se sugiere un soporte de mdf de 0,5 mm de espesor y 70 x 100 cm de tamaño como tablero.

Se divide en dos momentos de trabajo, los dos primeros meses se trabaja la representación en forma lineal y los dos subsiguientes el claroscuro.

Al comienzo se piden dibujos rápidos de entre 3 y 5 minutos. La finalidad es "ablandar" la mano y tratar de captar lo imprescindible de la figura. Las observaciones se orientan a corregir la composición, la ubicación en el plano de la figura e identificar los gestos superfluos en la acción del dibujo. Se promueve la confianza en la propia línea, la espontaneidad del gesto, para que la aproximación mimética no se convierta en un obstáculo en la representación. Luego los tiempos de trabajo se alargan con poses de 20 o 30 minutos, buscando afinar la mimesis y diversificar los aspectos compositivos.

6 a 8 Trabajos Prácticos

El segundo momento se dedica al claroscuro. Los tiempos de trabajo son mayores, la técnica (seca) se sugiere implementarla con carbonillas o pastel seco. Se explican diferentes formas de tramas, grisallas, sombreados. Progresivamente se trabaja sobre la relación figura fondo y se acentúan las observaciones sobre la composición en el plano, formas cerradas-abiertas, pregnancia, atmósfera y claves lumínicas. Estos conceptos se revisan también en el segundo cuatrimestre, con técnicas húmedas.

6 a 8 Trabajos Prácticos

1°Parcial: figura humana y espacio, lineal, completa y detalles (2 trabajos) y figura humana y espacio, claroscuro, completa y detalles (2 trabajos). Técnicas secas, grafito, carbonilla, pastel; sobre papel sulfito de 70 x 100 cm.

Teórico: Breve cuestionario sobre el texto "La metáfora en el arte..." de Elena Oliveras.

Se propone un trabajo práctico de paisaje con una metáfora denotativa, se explica y se sugiere realizarlo durante el período de receso, (vacaciones de julio).

Segundo cuatrimestre: Unidades 4, 5 y 6.

El primer trabajo que se pide es el mencionado sobre la metáfora en el paisaje y luego se procede a trabajar con técnicas húmedas.

Esta técnica requiere un papel obra de 160 gr. Se procede a trabajar con tintas, en forma lineal y luego en claroscuro. También se utilizan acrílicos (negro) diluido. Esta etapa dura unos 2 meses.

2° parcial: Figura humana y espacio, lineal, completa y detalles (2 trabajos) y figura humana y espacio, claroscuro, completa y detalles (2 trabajos). Técnicas húmedas, pinceles, tintas, acrílico; sobre papel obra de 160 gr.

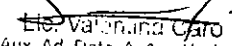
A partir del 2° parcial se propone trabajar, siguiendo con modelo vivo, en forma libre; es decir que se pueden utilizar las técnicas que el alumno necesite para lograr una mayor expresividad, ya sean secas o húmedas o combinaciones de ambas. Aunque el modelo vivo persiste, los trabajos amplían el campo temático y técnico (sumando el color), buscando extraer una línea particular o más personal en lo expresivo.

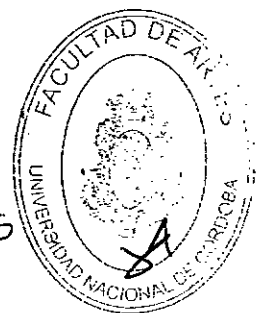
Se trabaja durante todo el año con seguimientos individuales, correcciones del momento y de ser necesario, en análisis de obra en la misma aula al finalizar la clase del día. Las correcciones del momento tocan el aspecto técnico, compositivo y conceptual.

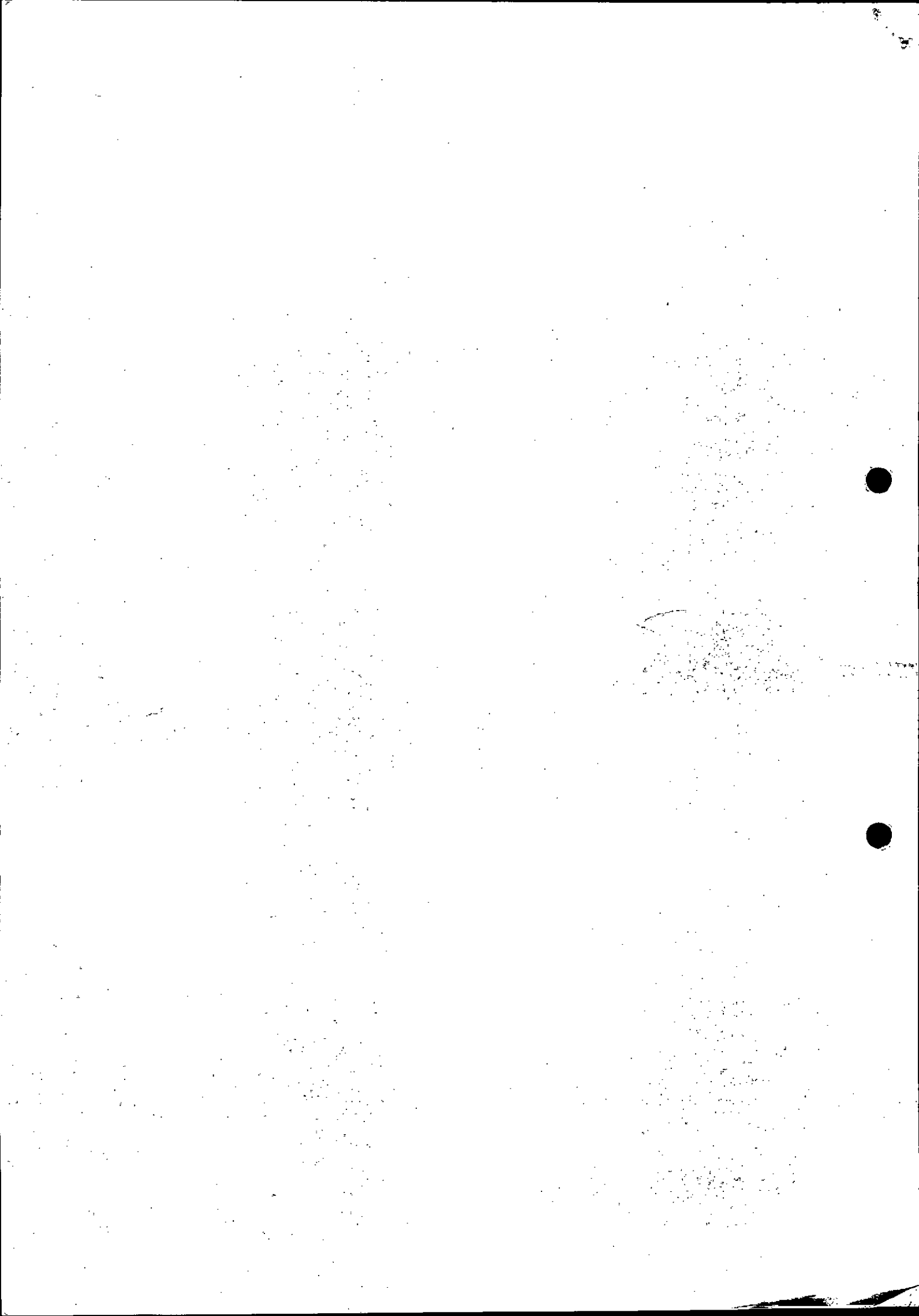

Ruben Mendez

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

7

Ete. Valentina Gato
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARTES**

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Profesorado superior en artes plásticas (Con orientación en escultura)

PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO- ESCULTURA I DIDÁCTICA ESPECIAL I (carga anexa)

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Olga Susana Argañaraz

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

Año: 2015

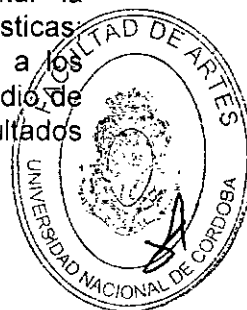
PROGRAMA ANUAL

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

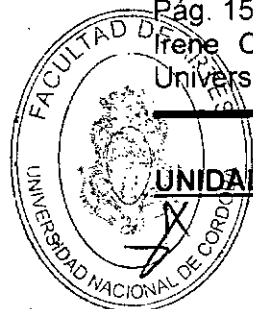
*Se trabajará con guía de preguntas en cartones de colores colocados en la pizarra para luego hacer una mesa redonda con puesta común de los términos trabajados. (Se incorporará la guía a la carpeta de dibujo, más las conclusiones abordadas en la mesa redonda).

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 nº 1:

- * Brent Wilson, Al Hurwitz y Marjorie Wilson "La enseñanza del dibujo a partir del arte" Capitulo I II y III ED. Paidós 2004
- *Gómez Molina (Coordinador) "Las lecciones del dibujo" Ed. Cátedra, grandes temas 1995. Capitulo I
- *Argañaraz Olga y Darsie Adriana: "Portales abiertos. Un camino hacia lo estético Propuestas metodológicas de relación" Ed. Guadalupe 1998. Pág. 33 a 55
- * Marín Ricardo (coordinador) "Didáctica de la educación artística" Ed. Pearsón 2003 Capitulo 2
- *Gili, Gustavo.: "La perspectiva como forma simbólica". Barcelona. Panofsky, E. 1986.
- *Pino Parini: "Los recorridos de la mirada del estereotipo a la creatividad" Paidós 2002 Madrid España Pág. 69 a 81

UNIDAD Nº 2:

¿CÓMO SE DA EN EL NIÑO EL PROCESO DE DESARROLLO EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TERCERA DIMENSIÓN?

OBJETIVOS:

*Conocer el proceso por el cual el niño arriba a la tercera dimensión a través de los aportes bibliográficos.

*Reflexionar sobre que relación podemos establecer entre las actividades artísticas y educativas.

*Deliberar sobre el proceso de representación de la tercera dimensión en el niño y el adolescente.

CONTENIDOS:

*La representación bidimensional y tridimensional.

*Relación Arte - Educación.

ACTIVIDADES:

TRABAJOS PRACTICOS

1) Lectura bibliográfica por grupo, con un tema para analizar y elaborar una clase teórico y práctica.

2) Realización individual de una guía que organiza y trasmite 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 Capítulo V (Lectura y cultura Visual)

D.J. Hargreaves "Infancia y educación artística" Ediciones Morata S. L. Tercera edición Madrid Capítulo III

*Soledad Carle de Caldirola: "La expresión plástica en el niño" Editorial Estrada.1987

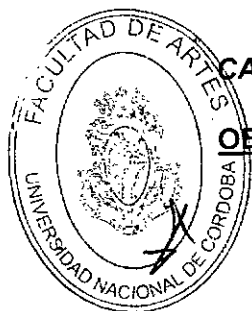
*Vigosky.: "La imaginación y el arte en la infancia" 1996 Capítulo 4

*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 del volumen.

* Ejercitar la capacidad de concentración e imaginación al abordar contenidos de representación de la masa y el espacio.

* Descubrir formas escultóricas que se generan por la combinación de materiales opacos y transparentes, por la aplicación de formas abiertas y cerradas y de la diferenciación entre estático y movimiento.

* Resolver obstáculos con la tercera dimensión, para favorecer el desarrollo del pensamiento lógico.

CONTENIDOS:

*Factores que intervienen en la enseñanza -aprendizaje de estrategias de abordaje del volumen en el aula o taller de escultura.

*Contacto físico: ejes equilibrio, peso, tensión y movimientos con diferentes objetos.

*Obstáculos gravedad, movilidad, procedimientos y técnicas

*Descubrir los espacios internos y externos que delimitan las formas, mediante la utilización de diferentes materiales opacos y transparentes.

ACTIVIDADES:

TRABAJOS PRACTICOS

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:

*Merin, Merodio, y Caride, " Expresión plástica y visual. Seis carpetas" Editó. Narcea. Madrid 1991. Completo

*Berta Nun de Negro y D. Terragni de Molmenti Expresión plástica infantil El trabajo Tridimensional". Ed. Magisterio del Río de la Plata Completo

*Berta Nun de Negro "La expresión Plástica en la escuela primaria". Ed. Magisterio del Río de la Plata. 1987- 2008

*M. A. Co I "Arte infantil Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años" ED. Narcea Madrid 1997 De consulta en el aula

*Argañaraz Olga y Rosales G. Emma Trabajo de Investigación El proceso de construcción de la tridimensión y su ambientación." 2000 CIFYH. De consulta en el aula

D.J. Hargreaves "Infancia y educación artística" Ediciones Morata S. L. Tercera edición Madrid Capitulo VI

*AA VV.: *Procedimientos materiales en la obra escultórica*, Akal Bellas Artes, España, 2009. De consulta en el aula

*AA VV.: *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*, Akal Bellas Artes, España, 2006. De consulta en el aula

UNIDAD Nº: 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 Nº 4:

*Diseños curriculares en el área de educación artística del ministerio de Cultura y Ed. De la Nación y de la provincia de Córdoba. De consulta en el aula

*Aguirre, Imanol: *Teorías y prácticas en educación artística* Editorial. Octaedro Año 2005

*Consulta de los libros ampliatorios y aportes de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- *AA.VV.: *Técnicas de los artistas modernos*. Tursen S.A., Hermann Blume, Madrid, 1996
- *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 Paidos. 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
- *Marin Viadel, Ricardo: "Investigación en educación artística: Temas, métodos y técnicas de Indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y las culturas visuales". Editorial. Universidad de Sevilla Año 2005.
- *Mirzoeff Nicholas "Una introducción a la cultura visual" Barcelona Paidos 1999
- *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 2015
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

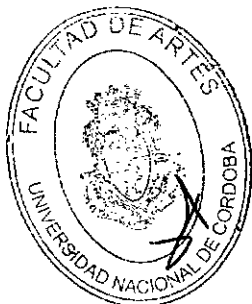
Se hará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el alumno haya tenido bajo rendimiento.

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 universitarios provenientes de universidades argentinas o extranjeras reconocidas, alumnos o egresados de terciarios provinciales reconocidos, debidamente matriculados y admitidos.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD

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

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARTES**

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Profesorado superior en artes plásticas (Con orientación en escultura)

PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO- ESCULTURA I DIDÁCTICA ESPECIAL I (carga anexa)

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Olga Susana Argañaraz

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

Año: 2015

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

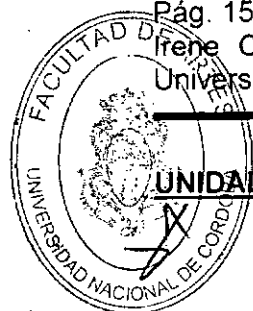
*Se trabajará con guía de preguntas en cartones de colores colocados en la pizarra para luego hacer una mesa redonda con puesta común de los términos trabajados. (Se incorporará la guía a la carpeta de dibujo, más las conclusiones abordadas en la mesa redonda).

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 nº 1:

- * Brent Wilson, Al Hurwitz y Marjorie Wilson "La enseñanza del dibujo a partir del arte" Capitulo I II y III ED. Paidós 2004
- *Gómez Molina (Coordinador) "Las lecciones del dibujo" Ed. Cátedra, grandes temas 1995. Capitulo I
- *Argañaraz Olga y Darsie Adriana: "Portales abiertos. Un camino hacia lo estético Propuestas metodológicas de relación" Ed. Guadalupe 1998. Pág. 33 a 55
- * Marín Ricardo (coordinador) "Didáctica de la educación artística" Ed. Pearsón 2003 Capitulo 2
- *Gili, Gustavo.: "La perspectiva como forma simbólica". Barcelona. Panofsky, E. 1986.
- *Pino Parini: "Los recorridos de la mirada del estereotipo a la creatividad" Paidós 2002 Madrid España Pág. 69 a 81

UNIDAD Nº 2:

¿CÓMO SE DA EN EL NIÑO EL PROCESO DE DESARROLLO EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TERCERA DIMENSIÓN?

OBJETIVOS:

*Conocer el proceso por el cual el niño arriba a la tercera dimensión a través de los aportes bibliográficos.

*Reflexionar sobre que relación podemos establecer entre las actividades artísticas y educativas.

*Deliberar sobre el proceso de representación de la tercera dimensión en el niño y el adolescente.

CONTENIDOS:

*La representación bidimensional y tridimensional.

*Relación Arte - Educación.

ACTIVIDADES:

TRABAJOS PRACTICOS

1) Lectura bibliográfica por grupo, con un tema para analizar y elaborar una clase teórico y práctica.

2) Realización individual de una guía que organiza y trasmite 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

*Soledad Carle de Caldirola: "La expresión plástica en el niño" Editorial Estrada.1987

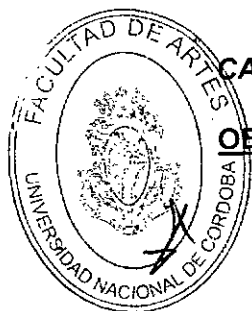
*Vigosky.: "La imaginación y el arte en la infancia" 1996 Capitulo 4

*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 del volumen.

* Ejercitar la capacidad de concentración e imaginación al abordar contenidos de representación de la masa y el espacio.

* Descubrir formas escultóricas que se generan por la combinación de materiales opacos y transparentes, por la aplicación de formas abiertas y cerradas y de la diferenciación entre estático y movimiento.

* Resolver obstáculos con la tercera dimensión, para favorecer el desarrollo del pensamiento lógico.

CONTENIDOS:

*Factores que intervienen en la enseñanza -aprendizaje de estrategias de abordaje del volumen en el aula o taller de escultura.

*Contacto físico: ejes equilibrio, peso, tensión y movimientos con diferentes objetos.

*Obstáculos gravedad, movilidad, procedimientos y técnicas

*Descubrir los espacios internos y externos que delimitan las formas, mediante la utilización de diferentes materiales opacos y transparentes.

ACTIVIDADES:

TRABAJOS PRACTICOS

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:

*Merin, Merodio, y Caride, " Expresión plástica y visual. Seis carpetas" Editó. Narcea. Madrid 1991. Completo

*Berta Nun de Negro y D. Terragni de Molmenti Expresión plástica infantil El trabajo Tridimensional". Ed. Magisterio del Río de la Plata Completo

*Berta Nun de Negro "La expresión Plástica en la escuela primaria". Ed. Magisterio del Río de la Plata. 1987- 2008

*M. A. Co I "Arte infantil Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años" ED. Narcea Madrid 1997 De consulta en el aula

*Argañaraz Olga y Rosales G. Emma Trabajo de Investigación El proceso de construcción de la tridimensión y su ambientación." 2000 CIFYH. De consulta en el aula

D.J. Hargreaves "Infancia y educación artística" Ediciones Morata S. L. Tercera edición Madrid Capitulo VI

*AA VV.: *Procedimientos materiales en la obra escultórica*, Akal Bellas Artes, España, 2009. De consulta en el aula

*AA VV.: *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*, Akal Bellas Artes, España, 2006. De consulta en el aula

UNIDAD Nº: 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 Nº 4:

*Diseños curriculares en el área de educación artística del ministerio de Cultura y Ed. De la Nación y de la provincia de Córdoba. De consulta en el aula

*Aguirre, Imanol: *Teorías y prácticas en educación artística* Editorial. Octaedro Año 2005

*Consulta de los libros ampliatorios y aportes de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- *AA.VV.: *Técnicas de los artistas modernos*. Tursen S.A., Hermann Blume, Madrid, 1996
- *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 Paidos. 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
- *Marin Viadel, Ricardo: "Investigación en educación artística: Temas, métodos y técnicas de Indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y las culturas visuales". Editorial. Universidad de Sevilla Año 2005.
- *Mirzoeff Nicholas "Una introducción a la cultura visual" Barcelona Paidos 1999
- *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 2015
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

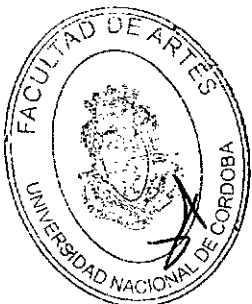
Se hará sobre los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo, en los que el alumno haya tenido bajo rendimiento.

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 universitarios provenientes de universidades argentinas o extranjeras reconocidas, alumnos o egresados de terciarios provinciales reconocidos, debidamente matriculados y admitidos.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

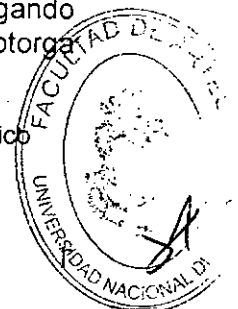
Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: PLAN 1985
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA PLÁSTICA EXPERIMENTAL
Equipo Docente:
- Profesores:
    Prof. Titular: Gabriel Francisco Gutnisky
    Prof. Adjunto: Patricia Ávila (como carga anexa)
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:
    Ayudantes Alumnos: S/D 2015
    Adscriptos: Lorena Díaz - S/D 2015
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

¹ 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 recapitación y análisis. Esta metodología considera la enseñanza y el aprender como un proceso continuo de reconstrucción de la experiencia y es esa experiencia la que tiende a la organización progresiva del contenido. Finalmente, lo que caracteriza a este espacio curricular –aparte de la posibilidad de desencadenar procesos asociativos, nuevos significados y la interrelación de signos- es la extrapolación de esas experiencias a través de estímulos que contengan la promesa de presentar a su vez nuevos problemas.

2- Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:

Que el alumno sea capaz de:

- Desarrollar un sistema de trabajo que, aparte de la materia, pueda guiar otro tipo de emprendimiento creativo.
- Ampliar la conciencia estética, descubriendo que el hecho plástico no se agota en las maneras y el objeto tradicional.
- Integrar una dinámica de trabajo que favorezca tanto la retroalimentación de ideas como a la producción.
- Desarrollar un marco conceptual junto con la producción y otro crítico-evaluativo, posterior a la misma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Que el alumno sea capaz de:

- Afirmar el sentido de potencialidad.

Favorecer nuevas actitudes con respecto a los elementos con los cuales se pueden expresar.

Poner en marcha la automotivación.

-Examinar la dinámica compleja de acontecimientos, relaciones y formas implicadas en el reconocimiento de sentido.

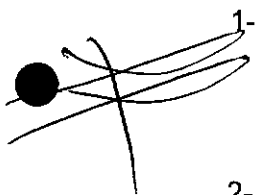
-Elaborar propuestas –declaración y exposición de partes- que operativamente le permita desarrollar alternativas formales y materiales que lo aproximen al sentido buscado.

-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

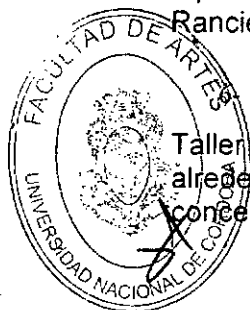
- Brea, José Luis, Estudios visuales. *La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 2005.
- Machado, Arlindo, *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.
- Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios 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.
- Dalmasso, 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.

Propuesta metodológica

Taller teórico-práctico. Las clases se articulan en un desarrollo gradual pautado alrededor del método de proyectos (imaginar, diseñar, organizar, analizar) en donde la concepción teórica y la negociación de significados (intenciones razonadas,

procedimientos y actitudes) tienen como objetivo desencadenar procesos de producción de sentido a través de diferentes pretextos. Cada proceso se relaciona con el siguiente a partir de un sistema de instructivos (Guías de Trabajos Prácticos) que se van configurando con complejidad creciente en la experiencia. El seguimiento es grupal e individual. Existe comunicación vía correo electrónico

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

7- Evaluación:

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Evaluación integrada en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (con devoluciones orales y escritas). Se prevé desarrollar en el año 7 (siete) Trabajos Prácticos y 2 (dos) Parciales. Los criterios particulares de evaluación se explicitan por escrito en ficha que se entrega al alumno por adelantado y por cada Trabajo Práctico o Parcial.-

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

Alumnos Promocionales

Artículo 19) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: : aprobar el 80% de los Trabajo Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de Evaluaciones Parciales y Trabajos Prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la Promoción. Se deberá cumplir con el 80 % de la asistencia del total de las clases prácticas y teórico-prácticas (art. 11).

Alumnos Regulares

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

EXÁMEN DE ALUMNO LIBRE:

El alumno que se presente a rendir en calidad de Libre deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un teórico escrito planteado a partir de la bibliografía trabajada en el año (incluidos los documentos de cátedra). Aprobado el escrito el alumno deberá dar cuenta de los aspectos prácticos de la materia, para lo cual y durante una semana realizará un proceso a partir de la resemantización del

objeto (ver TP nº 3) articulado con una intervención en el espacio público y un audiovisual (ver TP nº 4)

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

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

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

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

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

MATERIAS CORRELATIVAS según Plan 1985

01 Introd. Al Dibujo - 02 Téc. y Mat. de Pintura - 03 Téc. y Mat. de Grabado - 04 Téc. y Mat. de Escultura - 05 Visión I - 06 Introducción a la Historia de las Artes.-

CRONOGRAMA TENTATIVO

Marzo: Desarrollo TP1- Relaciones entre lenguaje y experiencia. La forma del mensaje

Abril: Desarrollo TP2- Parte I: El modelo textual como estímulo. Experimentar sobre el referente a nivel de significación connotada

Mayo: Desarrollo TP2- Parte II : El análisis- Reflexión sobre lo experimentado

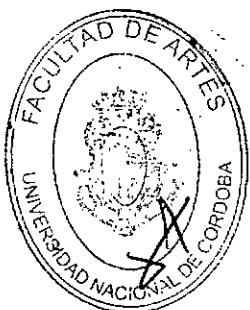
Junio: Desarrollo TP3- El objeto/artefacto resemantizado, El desvío- 1º Parcial- Recuperatorio 1º Parcial

Agosto: Desarrollo TP4. La experimentación y el desplazamiento hacia el contexto. El protocolo urbano. La intervención en el espacio público

Setiembre: Desarrollo de la Parte II del TP4. Registro y documentación

Octubre: Desarrollo TP 5, Parte I -Guión audiovisual

Noviembre: Desarrollo TP5, Parte II- Audiovisual- 2º Parcial- Recuperatorio 2º Parcial

ANEXO

GUÍAS DE TRABAJOS PRÁCTICOS

FICHA 1

INTRODUCCION A LA PLASTICA EXPERIMENTAL

DEL OBJETO AL TEXTO (POESÍAS)

El problema de la representación es una cuestión medular dentro del arte plástico. Tradicionalmente y de manera equívoca nos referimos a ella vinculándola con el problema de la reproducción mimética. A partir de este trabajo trataremos de entender a la representación como un acto creador que toma el dato aprehendido (visto o percibido físicamente) para concebirlo de otro modo, operando mediante la estimulación del pensamiento que provoca. Para ello vamos a apelar a un juego con la memoria afectiva, eso que forma parte de nuestra experiencia íntima o personal y que de alguna manera nos llama, pide ser recorrido de nuevo. Algo que no es nostalgia del pasado sino el choque fecundo del Ahora con un Otrora (Didi Huberman, 343). Se trata de una experiencia privada: encontrarse con un objeto y vincularlo con la propia memoria. Un acontecimiento del sujeto y no una mera descripción del objeto. Si se quiere una sensación física, que pondremos en palabras en un acto que opera como sustitución.

Esta experiencia seguirá la gramática del juego y la jugaremos en grupos.

Desde este trabajo práctico nos vamos a acercar al mundo de la representación pero desde la palabra escrita, basándonos en el antecedente histórico de la estructura de las poesías Surrealistas (Cadáver Exquisito), explotando la evocación instantánea que nos produce un objeto particular que se les asignará por grupo (cada grupo tendrá un objeto particular y secreto para realizar la experiencia que el resto del curso desconocerá porque estará guardado en un sobre).

El juego consiste en que cada integrante del grupo explote la capacidad de evocación instantánea (traiga a la memoria o a la imaginación) lo que le dispara emocionalmente el objeto en cuestión, en un proceso de introspección o suerte de reacción vinculante.

Sin necesidad de nombrar el objeto y sin distanciarse anteponiendo la primera persona (yo pienso, yo creo) se les pide escriban -uno de por vez- lo que instintivamente el objeto les haya despertado en forma de frases más o menos breves.

Escrita su frase, ese integrante del grupo doblará el papel (para mantener el secreto) y pasará el objeto y la hoja de papel al que sigue y así sucesivamente. Quedará así conformado un texto por grupo que leeremos públicamente, tratando de adivinar de que objeto trata esta "descripción" establecida desde los sentimientos 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:

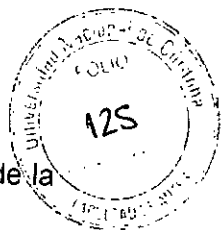
- Perseverantemente triste y sin embargo nunca muere
- Muerde carne fibrosa y obtiene flechas metálicas
- Agraciado y con un húmedo resplandor sólo puede conducir al hundimiento
- El influjo se manifiesta en el dedo gordo del pie, en las mejillas y la lengua
- El lecho se desintegra hasta la piel
- Tiene 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, constituir la. Para ello debemos enfrentar el indicio con la memoria: cada obra brinda una serie de datos (indicios) que tratamos de rescatar a través de una descripción pormenorizada. Pero nadie puede "ver" sin "interpretar" y esos indicios nos llevan indefectiblemente a la apreciación subjetiva de la obra. Es importante señalar que este no es el único aspecto de la memoria que queremos hacer consciente o poner en palabras (en definitiva esta operación no difiere demasiado de las cavilaciones que cualquier espectador puede hacer -por ejemplo- sobre las formas de las nubes o de una mancha de humedad y su eventual parecido con otra cosa) como especialistas estamos obligados a hacer el esfuerzo por "leer" y no sólo "mirar" la obra, poniendo en juego datos histórico-culturales, teorías y conceptos filosóficos, etc.

Ficha tentativa de Análisis

Sobre la Estructura Formal

A) Cuestiones referidas a la descripción "objetiva"

- ¿Qué estoy percibiendo?
(espacio, estructura, lenguajes, recursos, tema, etc.)
- ¿Cómo se vincula con el espectador?
(tipo de relaciones : activa, pasiva, etc.)

Correlación de Estructuras

B) Grado de eficacia del trabajo

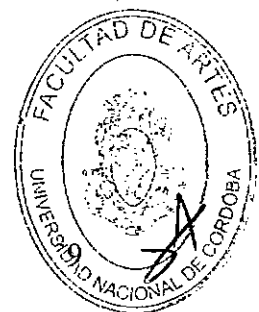
(confrontación entre la idea y los medios empleados).

C) ¿Que es la obra? ¿Cuál es el límite de la obra?

Sobre la Estructura Conceptual

D) Cuestiones a tener en cuenta en relación al espectador

¿Qué interpretaciones subjetivas despierta? (efecto que la obra produce en el espectador, connotaciones, interrelaciones de significados, intencionalidades, tema), ¿Cuáles son los referentes culturales localizados? (valores simbólicos, creación de determinados climas, citas de la Historia del Arte, etc.).

DEL TEXTO A LA REPRESENTACIÓN ABIERTA

Parte II - De la elaboración del documento escrito

El análisis tendrá dos partes:

1) debe estar encabezado por una reseña que de cuenta de la articulación entre la experiencia como observadores de **todas** las obras presentadas y el marco teórico en que se enmarcan. Se pueden agrupar los trabajos según características que juzguen semejantes. Los conceptos de "mensaje estético" de U. Eco y de Jakobson, tanto como los Documentos I y II (devoluciones de cátedra) junto con lo vertido en las clases teóricas son el material básico (pueden ampliarlo, pero nunca disminuirlo) para elaborar esta reseña. Si necesitan incluir algunas denominaciones (tales como Barroco, Happening, Performance, Acción, Minimalismo, etc.) tendrán necesariamente que ser definidas, por ejemplo: "tal grupo hizo una ambientación... porque su propuesta se insertó en la tradición de la extensión del arte, manifestando un desplazamiento del objeto tradicional... etc., etc..." y estas definiciones no son arbitrarias sino que forman parte del apunte (López Anaya).

En términos generales los aspectos que esta reseña debe contemplar están vinculados a ciertas preguntas que les guiarán en el desarrollo solicitado, por ejemplo: ¿por qué estiman que los grupos utilizaron esos recursos y no otros? ¿Cómo puede entenderse el término "representación" en relación a estos medios? ¿A qué objetivo estiman que apuntó la cátedra al pautar las consignas del Trabajo Práctico? ¿Este tipo de experiencias tienen que ver con el arte contemporáneo? ¿Por qué? ¿Por qué algunos trabajos fueron más interesantes o "efectivos" que otros? ¿Estaban estructurados de una manera especial? ¿Qué factores influyeron en ello?

2) se elegirán **tres obras** según interés particular del grupo, y se desarrollará un análisis pormenorizado (detallado) que focalice los conceptos planteados en la reseña junto con otras interpretaciones e interrelaciones culturales. Debe contar con un análisis descriptivo y uno crítico-reflexivo suficientemente fundamentado.

Bibliografía:

Roman Jakobson. *Ensayos de lingüística general* - Capítulo "Lingüística y poética"

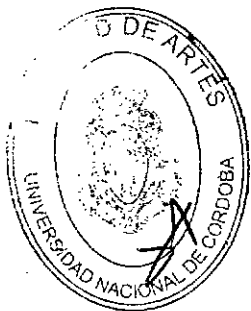
Umberto Eco. *La estructura ausente* - Capítulo "El mensaje estético"

Otros: (para los que deseen indagar sobre aspectos básicos de la semiótica)

Victorino Zecchetto (comp.). *Seis semiólogos en busca del lector.*

Sassure/Peirce/Barthes/Greimas/Eco/Verón. La Crujía, Bs. As., 2005

María Teresa Dalmasso. *¿Qué imagen de qué mundo?. El hombre y la lectura de la imagen: ícono- símbolo- índice- cosa o mero simulacro.* UNC. Córdoba, 1994

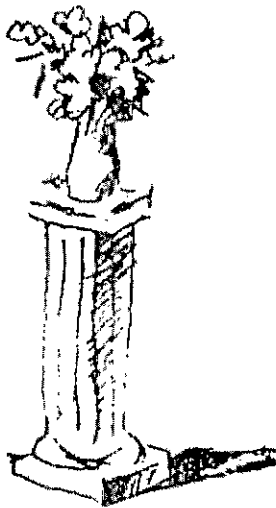
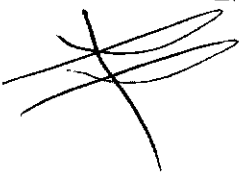

FICHA 3

INTRODUCCION A LA PLASTICA EXPERIMENTAL

EL OBJETO RESEMANTIZADO (EL OBJETO)

El objeto banal es elevado a la categoría de objeto de arte por la mirada del artista

La imagen actual del modelo   *intermedias: la visión más o menos fiel*   *la interpretación final*

OBJETIVO: Apropiación crítica de los objetos reales que, liberados de su función específica, relegarán su utilidad a favor de establecer o acentuar un efecto alegórico o simbólico. Se trata de desencadenar procesos asociativos y nuevos significados

- 1) Se seleccionará de la lista sugerida por la cátedra y de común acuerdo en el grupo, un objeto prototípico.
- 2) Ese objeto tiene un fin utilitario. Se intenta que cada integrante del grupo redefina ese objeto, transformándolo en obra. Puede perder su utilidad pero no su identidad.
- 3) Individualmente cada integrante del grupo deberá . A) bocetar esa "redefinición" en una serie de dibujos-proyectos (pequeños estudios) que ayuden a prever la idea de ese objeto/obra terminado. Intente varias opciones, solucione y desarrolle las que más le interesen.
- 4) Deberán presentar los bocetos en las consultas previstas.
- 5) Se presentarán los objetos terminados para la consideración general. Se deberá tener en cuenta la forma de exhibirlos y la calidad de la terminación porque la exhibición tendrá el carácter de una muestra -evaluación.

NOTA: Se sugiere leer sobre Arte Conceptual, especialmente lo referido a las asociaciones lingüísticas y a la organización de analogías y relaciones

EL OBJETO RESEMANTIZADO

El concepto de objeto es de por sí algo más o menos vago, pero generalmente muy vinculado con una función específica, con la idea de utilidad. También responde a determinadas características generales: es una realidad que nos sale al encuentro o que se "autopresenta"; que se reconoce en una primera mirada; que por sus propias cualidades se desea usar, poseer, guardar, coleccionar; que se puede pesar y medir; no es un material sino claramente una cosa construida, asociada a la idea de perennidad, de duración en el tiempo y —como dijimos al principio— básicamente con la idea de función.

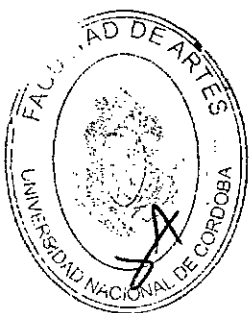
"Un objeto puede ser considerado como un **texto** en el que se hallan reunidas fases. Así por el ejemplo, y para empezar con un caso sencillo, un "cepillo de dientes" equivale a algo así como: "instrumento de unos 15 o 20 cm de largo compuesto por una barra plana (hoy) generalmente de plástico, que tiene un sector largo para ser sostenido en la mano, y un sector corto provisto de unas cerdas de sustancia animal o plástica de ni mucha ni poca resistencia al tacto, de un centímetro aproximadamente de largo, incrustadas en el sector corto perpendicularmente a su plano, dispuestas en dos o tres hileras, con agujeros (optativos) para que escurra el agua en la parte correspondiente a las cerdas, y otro agujero (también optativo) en el extremo opuesto de la barra para que pueda colgarse de un soporte exterior; puede ser de distintos colores, y sirve, previo añadido (habitual) de una pasta determinada con ciertas características, para lavar los dientes (generalmente los de uno mismo) más o menos en toda su superficie visible según un método de fácil aprendizaje, que no se olvida".
¿Qué es lo que hemos hecho al describir un objeto desde el punto de vista del diseñador, o, en propiedad, desde los puntos de vista reunidos del diseñador, el fabricante y el usuario?. Sencillamente esto: lo hemos **textualizado**, hemos escrito un **texto** que equivale, con relativa exactitud, a distintos aspectos del objeto en sí, y del objeto en tanto utensilio para otro.

Existen también una serie de datos de tipo **contextual** (con / textual), exteriores al objeto y siempre presentes (aunque a veces no lo parezca) en el propio texto objetual. Podríamos decir que los objetos quedan configurados por, o configuran ellos, un entorno.

Tanto el **texto** como el **contexto** pueden ser modificados.

A partir de los Dadaístas, las galerías de arte están llenas de objetos **descontextualizados** respecto al depósito del carpintero, el albañil o el trapero, pero muy bien **re-contextualizados** respecto, ahora, a la historia del arte contemporáneo".-

Jordi Llovet, "Ideología y Metodología del Diseño". Gustavo Gili, Barcelona, 1981

FICHA 4

INTRODUCCIÓN A LA PLÁSTICA EXPERIMENTAL INTERFERENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO (INTERVENCIONES)

Consideraciones Previas:

Al efectuar la "resemantización" de un objeto común, cada uno se aproximó a un mundo de relaciones diferentes del objeto original. Este mundo se puede identificar con "espacios vitales" ya sean estos de carácter privado (dormitorio, cocina, biblioteca, baño, etc.) o públicos (plazas, edificios institucionales, una calle, el colectivo, un cine, etc.). A partir de ahora, realizaremos un desplazamiento hacia ese contexto. Abordaremos un espacio de carácter público, seleccionado a partir de ideas que emergieron en cada integrante del grupo al realizar el objeto. Un espacio público pasará a ser el soporte de la obra y la relación entre las ideas que se quieren manifestar y las características del espacio (físicas, simbólicas) definirán el concepto estructural de la obra.

OBJETIVOS :

- Ampliar el concepto de producción y exhibición de una obra hacia un contexto de inserción no habitual.
- Favorecer el carácter procesal de la obra y el aprendizaje artístico.
- Incentivar la retroalimentación de ideas y de recursos para expresarlas.
- Confrontar dos modos de producción dominantes: la experiencia directa y la transposición de la misma a la virtualidad de las imágenes.

Este trabajo tiene dos partes :

a) Intervención del espacio :

Metodología : Trabajo en equipo

a-1) En base a las ideas que cada integrante elaboró al producir su objeto, seleccionar los conceptos para trabajar en esta instancia.

a-2) Seleccionar el espacio público a intervenir.

a-3) Recorrerlo, demarcarlo, describirlo a nivel físico y simbólico. Fundamentar su elección en relación a los conceptos tratados.

a-4) Realizar proyectos (varios por grupo).

a-5) Llevar a cabo la propuesta elegida.

a-6) Documentarla (fotografía, video).

a-7) La documentación con imágenes seleccionadas formará parte de una carpeta que se entregará a la cátedra. Esta carpeta se completará con un breve informe sobre las ideas claves surgidas del objeto resemantizado que sirvieron de base.

para realizar la intervención en el espacio y una breve fundamentación de la intervención misma.

b) Audiovisual :

Metodología : Trabajo en equipo, con aportes individuales verificables.

b-1) En base a la intervención realizada -rescatando aspectos de la propia experiencia, las características de la misma y las ideas generadoras- producir una obra de carácter audiovisual. Puede ser en video, diapositivas o digital y serán exhibidas en clase. Es importante señalar que el audiovisual supone trabajar con obras cuyo soporte es la luz y que se estructuran en función de un desarrollo secuencial.

b-2) **Importante:** Esta obra no debe tener necesariamente carácter documental ni responder a un esquema narrativo-literario, se trata de incursionar en la narrativa a base de hileras de imágenes y no necesariamente a un guión de tipo literario.

b-3) Para realizarla, el equipo presentará varias sinopsis o esquemas gráficos -por lo menos uno por cada integrante del grupo- que pueden servir de base para estructurar un guión común. Se insiste en que no se trata de un "libreto", este guión debe dar cuenta de la sucesión y tipo de imágenes previstas, es importante observar la estética de esas imágenes, la manera en que cada alumno resuelve esa imagen.

b-4) Se deberán tener en cuenta las relaciones entre las imágenes, el tiempo y el sonido. El sonido no es necesariamente una "música" de fondo, sino aquello que desde el sonido termina por constituir o completar lo que la imagen no puede.

b-5) Estas obras audiovisuales serán presentadas con producción propia, es decir que cada grupo proveerá la técnica necesaria. Como opción, la cátedra ofrecerá dos fechas diferenciadas para la exhibición de aquellos trabajos que no tengan resuelto ese aspecto: una para aquellos trabajos con soporte en video o digital (inamovible, por que hay que hacer reservas de espacios y equipos del Dpto. de Cine y Tv.) y otra para los audiovisuales en base a diapositivas. Coordinar con antelación.

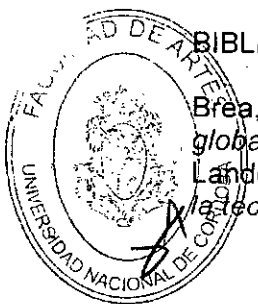
b-6) El grupo entregará una copia del material a la cátedra.

EVALUACIÓN:

- Se tendrá en cuenta el grado de profundidad para abordar la producción y conceptualización.
- La diversidad de opciones y la captación de ideas más importantes en la conformación de proceso.
- A nivel realizativo se valorará la estructura formal en relación a las ideas y la capacidad de síntesis. Es muy importante la previsión de todos los requerimientos para la producción y exhibición de las obras.

BIBLIOGRAFÍA:

- Brea, José Luis, Estudios visuales. *La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 2005.
- Landow, George P., Hipertexto. *La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología*, Barcelona, Paidós Hypermedia, 1995

Machado, Arlindo, *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.

Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Buenos Aires, Paidós Comunicación, 2006.

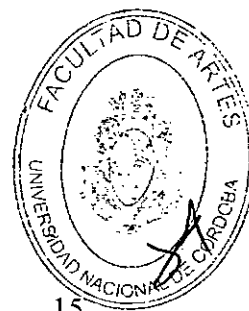
Martín Silvia, *Videoarte*, Madrid, Taschen, s/d

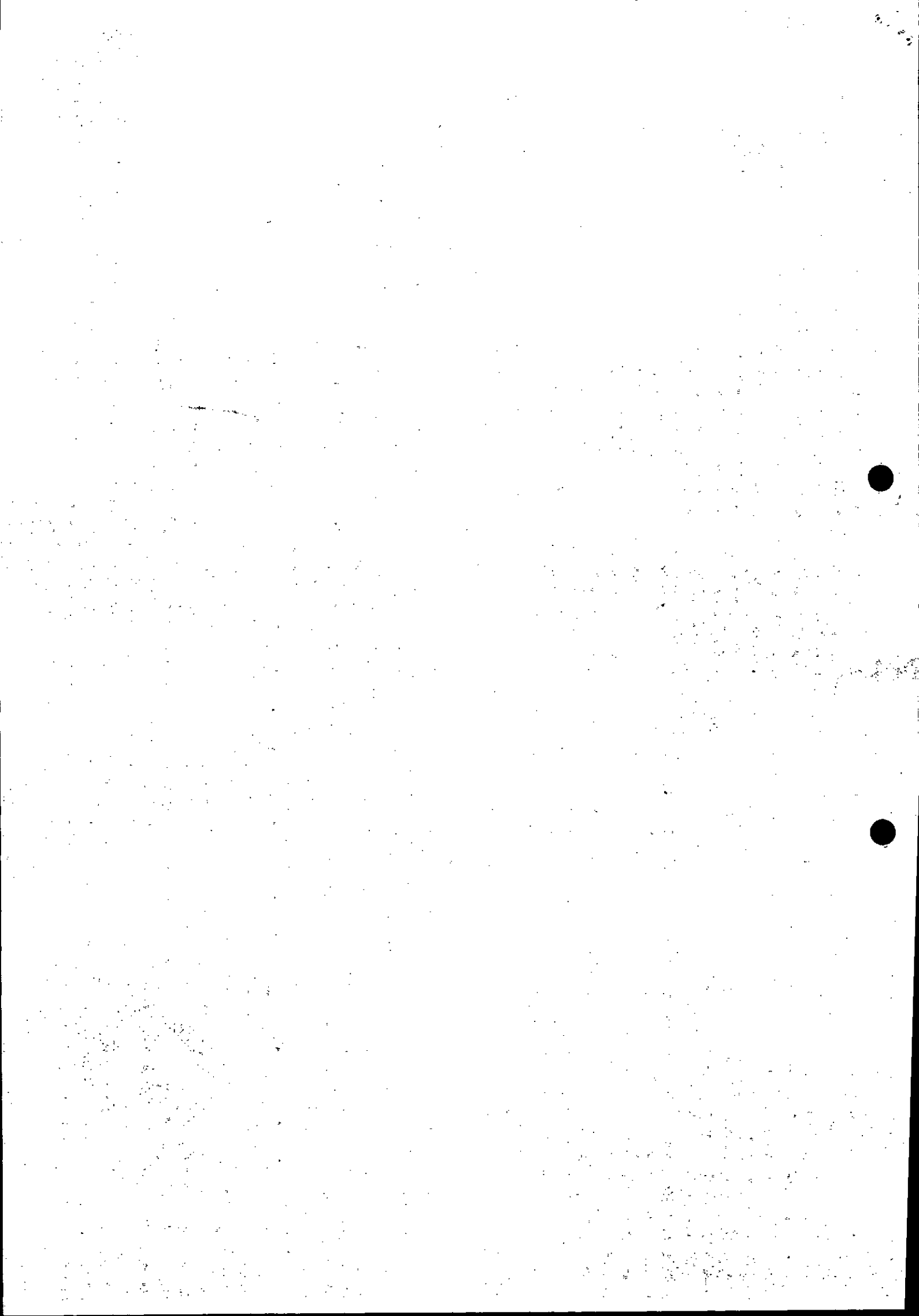
Quèau, Philippe, *Lo virtual. Virtudes y vértigos*, Barcelona, Paidós Hipermedia, 1995.

Wagmister, Fabián (coord.), *La revolución hipermedia*, Buenos Aires, Expediciones 2, UNTREF, 2000

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2ds
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES

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 y Adscriptos:

Adscriptos: Lic. Vanesa Astegiano, Lic. Julieta Bruno, Lic. Verónica Gutiérrez.

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 13 a 16 hs.

Mail personal de atención a los Estudiantes: roperalta2006@yahoo.com.ar

Aula virtual a cargo de Lic. Julieta Bruno.

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

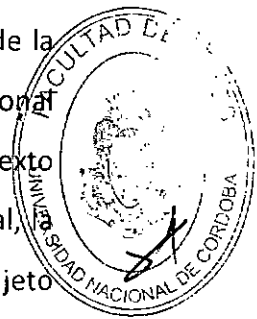

necesita confrontar conceptualizaciones con problemas experimentados, en el contexto en que surgen, y tomando contacto con los actores sociales involucrados.

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 cotidianeidad de la escuela actual y sus derivaciones en el aula vinculadas con la convivencia escolar. En su recorrido temático la asignatura intenta abordar los problemas entrelazados, los relativos al desarrollo subjetivo y el aprendizaje en contextos educativos, con especial referencia a las situaciones escolares y las experiencias educativas.

Abordar los procesos de aprendizaje implica considerar a los sujetos de aprendizaje y de la enseñanza en relación al objeto de conocimiento de modo específico. Esta trama relacional se inserta en una complejidad creciente, que incluye la institución escolar en el contexto social, cultural e histórico singular. Apelaremos a cuerpos teóricos de la Psicología social, 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.

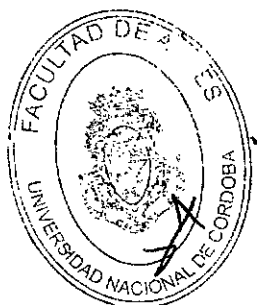
2- Objetivos

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.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1: Psicología y Educación. Una relación en permanente debate

Objetivo específico

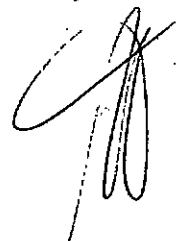
- Contextualizar la relación entre la Psicología y la Educación

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 educacional 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. Una relación en permanente debate

- MALDONADO, H (2004) "Educación y Psicología. Algunas ideas acerca de una compleja relación". En "Psicología y Educación". Ed. Espartaco.
- 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.

- 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) "Sobre el abordaje psicoeducativo de la educabilidad". En: Aisenson y otros. Aprendizajes, Sujetos y escenarios. Noveduc Ediciones.

Unidad 2: La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías

Objetivos específicos.

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

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. Las prácticas educativas como productoras de cursos específicos del desarrollo. Dimensiones intervinientes en el aprendizaje

Bibliografía:

Unidad 2: La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías

- 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
- PIAGET Y INHELDER. Los factores del desarrollo mental. Psicología del niño. Ediciones Morata

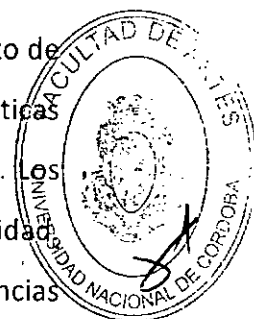
- CASTORINA, A y otros (1994) El rol constructivo de los errores en la adquisición de los conocimientos. Miño y Davila editores. Buenos Aires.
- FERREIRO, E. Psicogénesis y educación. Buenos Aires.
- AIZENCANG, N.(2004) La psicología de Vigotsky y las prácticas educativas. Algunos conceptos que constituyen y contribuyen. En ELICHIRY, N. (2004) *Aprendizajes Escolares. Desarrollos en Psicología Educativa*. Manantial. Argentina.
- BAQUERO, R. (1997) Vigotsky y el aprendizaje escolar. Aique Grupo editor.

Unidad 3: Aprendizaje. Sujeto, vínculos y procesos

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. 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: Aprendizaje. Sujeto, vínculos y procesos

- 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.
- MALDONADO, H. (2004) El sujeto del aprendizaje. En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- MALDONADO, H. (2004) El docente y su exclusión como sujeto psíquico del proceso educativo. En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- MALDONADO, H. (2004) La cuestión de la neutralidad en la relación docente-alumno. En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- TORCOMIAN, C (2012) La transferencia en el vínculo D-A. Ficha de cátedra.
- 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.

Unidad 4. Aprendizaje, Convivencia Escolar, y 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 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. Aprendizaje, Convivencia Escolar y ciudadanía.

- MALDONADO, H. (2004) El Aprender a convivir en la escuela En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- MALDONADO, H. (2004) Convivencia escolar. En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- SIMONDI y TORCOMIÁN (2002) De la violencia a la convivencia escolar. Algunas alternativas de prevención desde las instituciones. En MALDONADO, H. *Convivencia escolar. Ensayos y experiencias*. Lugar editorial.
- 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*.

- ONETTO, F. (2004) La escuela en una sociedad des-idealizada. En *Climas educativos y pronósticos de violencia. Condiciones institucionales de la convivencia escolar*. Novedades educativas. Bs. As-Méjico.
- BRACCHI y GABBAI. Estudiantes secundarios: un análisis de las trayectorias sociales y escolares en relación con dimensiones de la violencia. En KAPLAN, C (2010) *Violencia Escolar bajo sospecha*. Miño y Dávila. Argentina .

Unidad 5. Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.

Objetivos:

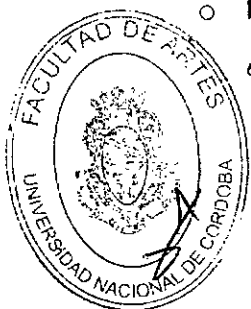
- Reflexionar sobre las relaciones entre la convivencia y la sexualidad en la escuela y su relación con los procesos de aprendizaje
- Conocer el alcance de la ley Nacional de educación sexual para las escuelas.

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 la y sus implicancias en los procesos educativos y en la violencia escolar. Sexualidad infantil y adulta: 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. Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.

- MALDONADO, H y TORCOMIAN, C. *Eros y Tánatos: la sexualidad y la violencia en los espacios educativos*. Fasículo.

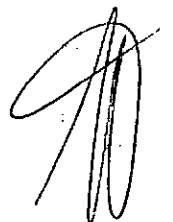
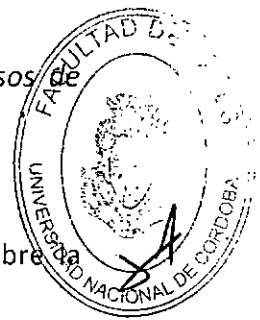
- GRECO, B. (2007) Sexualidades, adolescencias y escuelas. Una perspectiva institucional. Ministerio de Educación. Buenos Aires

Leyes y otros materiales

- Ley Nacional de educación sexual 26.150
- 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 experiencia escolar. Paidós. Bs. As
- VARELA J Y ALVAREZ URIA, F ( ) *Arqueología de la escuela*. Ed. Piqueta. Madrid

5- Propuesta metodológica

Apoiados en las ideas formuladas por Jean Piaget, sostenemos que el alumno debe ser protagonista activo en el proceso de adquisición del conocimiento, ya que resulta poco viable una apropiación significativa sin la actividad cognoscitiva (constructiva) por parte del sujeto.

La tarea docente, entonces, no puede basarse exclusivamente en la transmisión del profesor, sino que éste debe propiciar la iniciativa, la acción y la construcción del estudiante, favoreciendo experiencias intelectuales y guiándolo en sus aproximaciones a los objetos de conocimiento ubicados en contextos específicos.

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 temáticas 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):

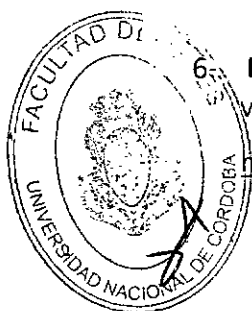
Búsqueda bibliográfica, observaciones, análisis de películas. Se propone un cuadernillo de trabajos prácticos y guías de actividades para el abordaje de los diferentes contenidos de la asignatura.

- 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.

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

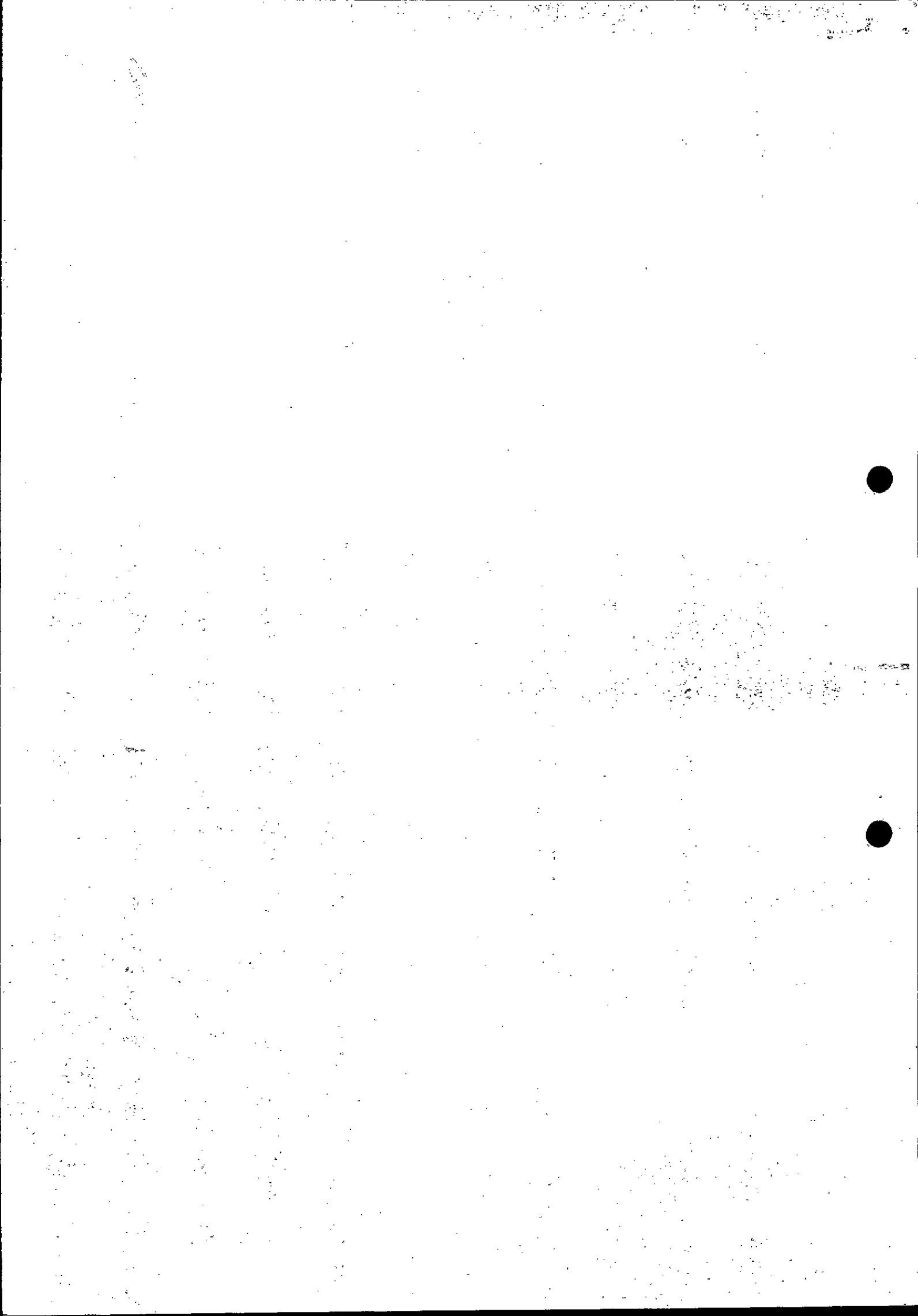
Condiciones mínimas para la Promoción

- 1- Cumplir con el 80% de asistencia a teóricos y prácticos.
- 2- Aprobar los dos trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores que 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete)
- 3- Aprobar los parciales con calificaciones iguales o mayores que 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 4- Rendir y aprobar un coloquio final.

Condiciones mínimas para la regularidad

- a) Cumplir con el 80% de asistencia a prácticos.
- b) Aprobar los dos trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y un mínimo de 4 (cuatro)
- c) Aprobar los dos parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y un promedio mínimo de 4 (cuatro).
- d) Se puede recuperar uno de los parciales y uno de los prácticos en caso de ausencia ó desaprobación.

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.

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 atiende a las decisiones del Consejo de Escuela de Artes.

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.

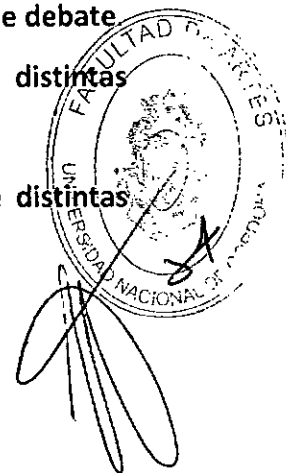
Clases Teóricas: Miércoles de 14 a 16 hs. A cargo de la Profesora Titular y las adscriptas.

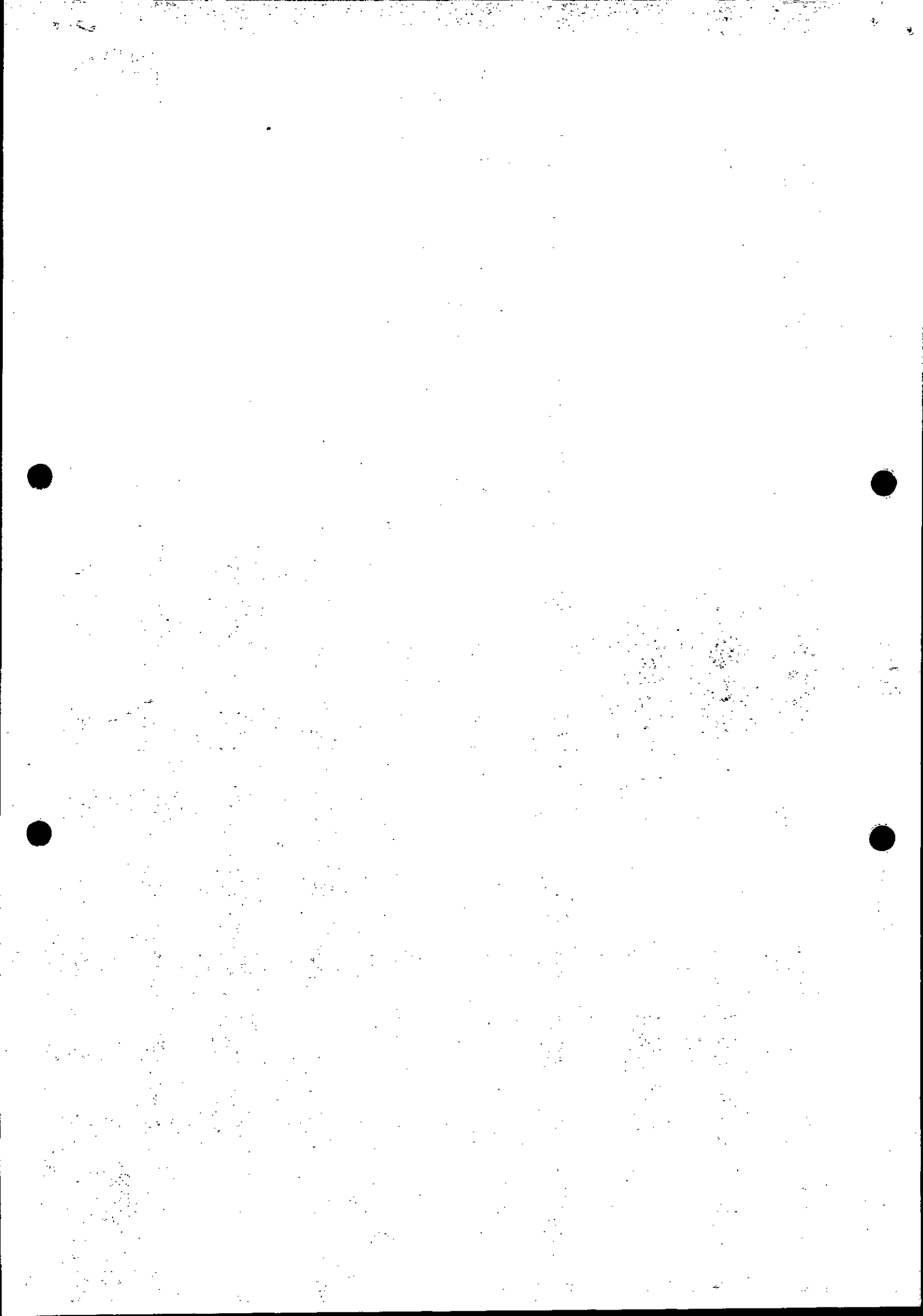
Clases Prácticas: Miércoles de 13 a 14 hs. A cargo de la Profesora Asistente con participación de las Adscriptas.

Fechas tentativas contempladas dentro del Cronograma en el dictado de la materia Psicología Educativa 2015

Durante el primer bimestre se dictarán las unidades 1, 2 y 3. En los dos últimos meses las unidades 3 y 4.

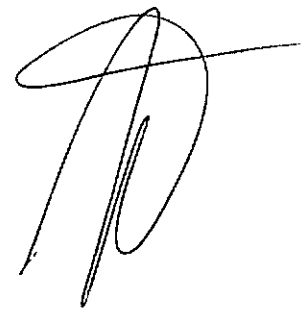
- ✓ 18 de Marzo: Presentación del programa y unidad 1. **Psicología y Educación. Una relación en permanente debate.**
- ✓ 25 de Marzo: Unidad 2: **Psicología y Educación. Una relación en permanente debate**
- ✓ 01 de Abril: Unidad 2: **La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías.**
- ✓ 08 de Abril: Unidad 2: **La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías**
- ✓ 15 de Abril: Unidad 3: **Los escenarios educativos y sus protagonistas.**

- ✓ 22 de Abril: Unidad 3: **Los escenarios educativos y sus protagonistas.**
- ✓ 29 de Abril: Primer parcial
- ✓ 06 de Mayo: Unidad 4: **La Convivencia Escolar, ciudadanía y aprendizaje.**
- ✓ 13 de Mayo: Unidad 4: **La Convivencia Escolar, ciudadanía y aprendizaje.**
- ✓ 20 de Mayo: **Turno de exámenes especial (Mayo)**
- ✓ 27 de Mayo: Unidad 5: **Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.**
- ✓ 03 de Junio: Unidad 5: **Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.**
- ✓ 10 de Junio: Segundo parcial
- ✓ 17 de Junio: Recuperatorios
- ✓ 24 de Junio: Coloquios (sólo para quienes quedaron en condición de PROMOCIONALES)
- ✓ 01 de Julio: Entrega de notas y firmas de libretas.

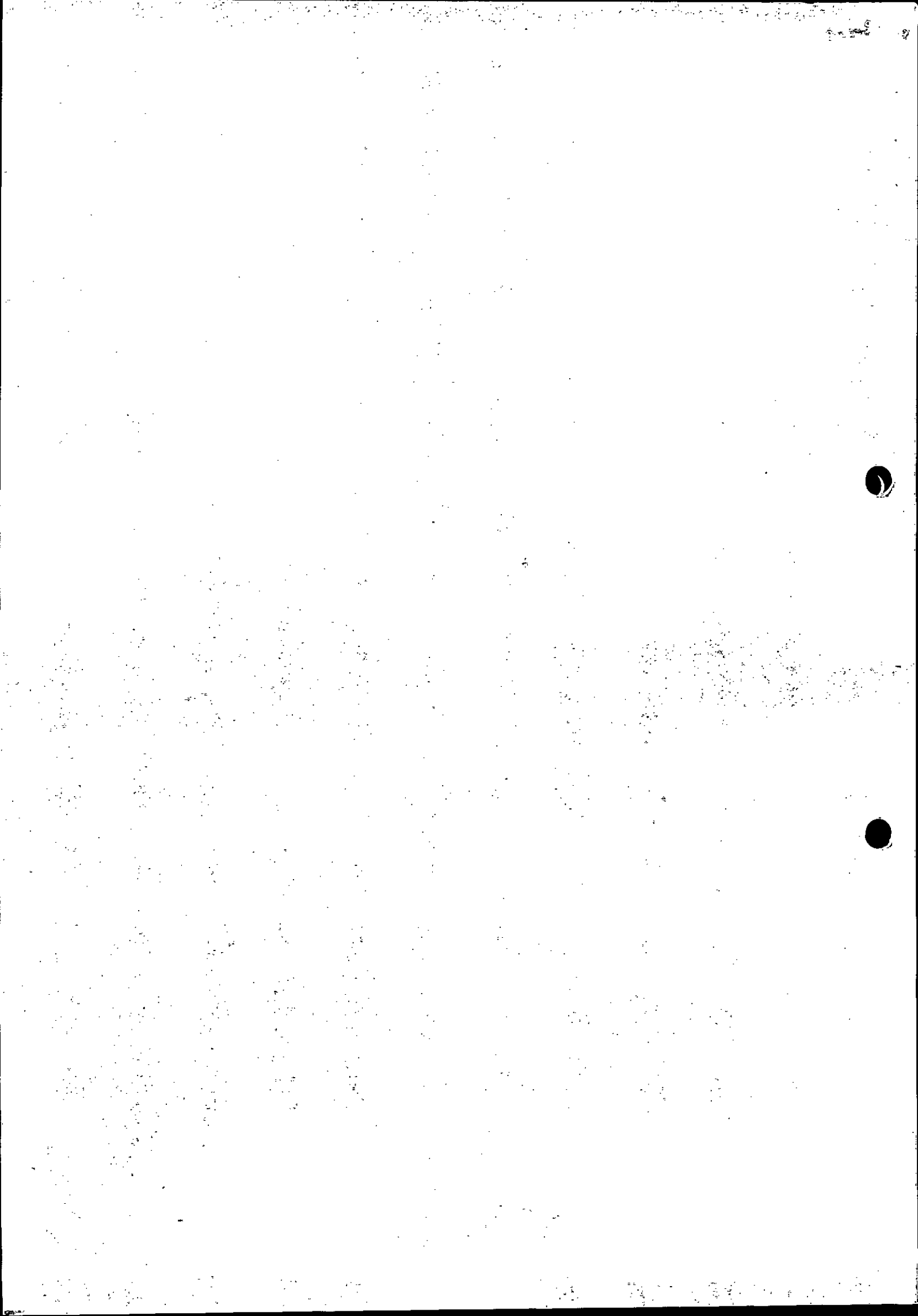
NOTA: En el cuadernillo de trabajos prácticos, se encuentra el cronograma y actividades planteadas para las instancias prácticas de la Asignatura.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

15

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: Licenciatura y profesorado Composición

Profesorado Educación Musical

Licenciatura y profesorado Perfeccionamiento Instrumental

PLAN 1986

Asignatura: PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Dra. Claudia Torcomian

Prof. Asistente: Lic. Prof. Roxana Peralta

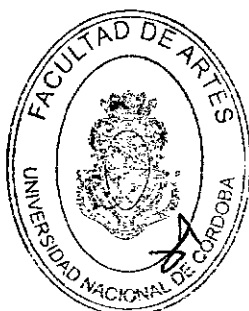
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Lic. Vanesa Astegiano, Lic. Julieta Bruno, Lic. Verónica Gutiérrez.

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 13 a 16 hs.

Mail personal de atención a los Estudiantes: roperalta2006@yahoo.com.ar

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación

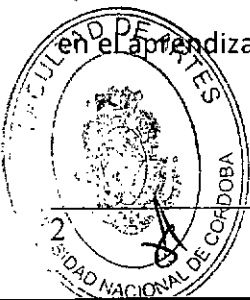
El programa de la asignatura ha sido confeccionado teniendo en cuenta cuatro elementos fundamentales:

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 cotidianeidad de la escuela actual y sus derivaciones en el aula vinculadas con la convivencia escolar. En su recorrido temático la asignatura intenta abordar los problemas entrelazados, los relativos al desarrollo subjetivo y el aprendizaje en contextos educativos, con especial referencia a las situaciones escolares y las experiencias educativas.

Abordar los procesos de aprendizaje implica considerar a los sujetos de aprendizaje y de la enseñanza en relación al objeto de conocimiento de modo específico. Esta trama relacional se inserta en una complejidad creciente, que incluye la institución escolar en el contexto social, cultural e histórico singular. Apelaremos a cuerpos teóricos de la Psicología social, la Psicología Genética y el Psicoanálisis para los conceptos que explican el desarrollo del sujeto epistémico y el sujeto deseante dentro y fuera de la escuela.

Entenderemos también que la psicología resulta **indispensable**, pero también **insuficiente** para comprender los procesos educativos en todas sus dimensiones. Es por ello necesario vincular los diversos avances de la investigación psicológica, en particular la referida al aprendizaje y sus problemas, a otras áreas del conocimiento con la finalidad de poder dar cuenta de ese **objeto complejo** que constituyen los hechos y situaciones inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

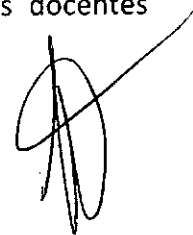
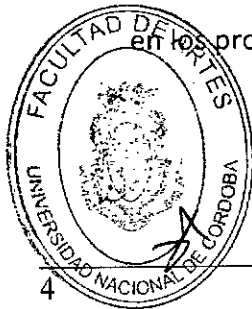
Estos **fundamentos**, íntimamente articulados, permiten avanzar en el estudio del aprendizaje y sus problemas, desde una perspectiva **compleja** en un sentido afín a los desarrollos de Edgar Morin, lo cual conlleva a superar las concepciones que explican el aprendizaje exclusivamente desde una mirada 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.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1: Psicología y Educación. Una relación en permanente debate

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 educacional 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. Una relación en permanente debate

- 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.

- 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: La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías

Objetivos específicos.

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

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. Las prácticas educativas como productoras de cursos específicos del desarrollo. Dimensiones intervinientes en el aprendizaje

Bibliografía:

Unidad 2: La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías

- CASTORINA, J.A. (2003): "Las teorías de aprendizaje y la práctica psicopedagógica", en Schelemenson, S., Ed. Miño y Davila. Madrid, España.
- MALDONADO, H (2004). Aprendizaje y complejidad en *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco
- PIAGET, J (1976) *Psicología de la Inteligencia*. Buenos Aires, Psique
- VIGOSTSKY, L (1991) *Obras escogidas*. Madrid. Aprendizaje Visor.

- ZIMERMAN, M. En las teorías psicológicas y el campo educativo: una relación en debate". En ELICHIRY, N. *¿Dónde y cómo se aprende? Temas de Psicología Educacional*. Eudeba
- ZIPEROVICH (2004): *Comprender la complejidad del aprendizaje*. Educando Ediciones. Colección Universidad. Córdoba.

Unidad 3: Aprendizaje. Sujeto, vínculos y procesos

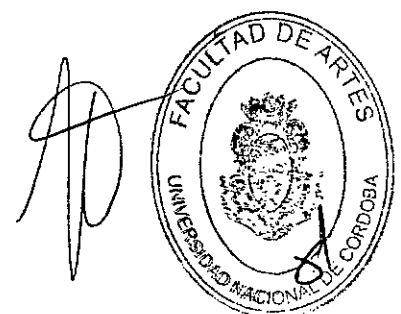
Objetivos específicos

- 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. 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: Aprendizaje. Sujeto, vínculos y procesos

- 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 Educacional*. 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 Educacional. 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 Educacional en Aprendizajes Escolares de Elichiri, N. Ed Manantial*
- MALDONADO, H. (2004) El sujeto del aprendizaje, el sujeto de la enseñanza, el objeto de conocimiento: algunas relaciones. En *Escritos sobre Psicología y Educación*. Córdoba. Espartaco.
- 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. Aprendizaje, Convivencia Escolar, y 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 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. Aprendizaje, Convivencia Escolar y 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. Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.

Objetivos:

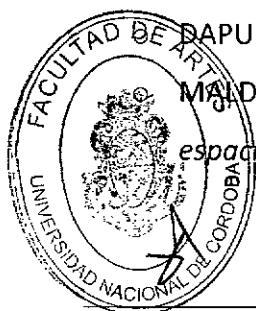
- Reflexionar sobre las relaciones entre la convivencia y la sexualidad en la escuela y su relación con los procesos de aprendizaje
- Conocer el alcance de la ley Nacional de educación sexual para las escuelas.

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 la y sus implicancias en los procesos educativos y en la violencia escolar. Sexualidad infantil y adulta: 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. Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.

DAPUES, M., *La educación sexual: un tema "nuevo" en la escuela*. Fasiculo
MALDONADO, H y TORCOMIAN, C. *Eros y Tánatos: la sexualidad y la violencia en los espacios educativos*. Fasiculo.

Leyes y otros materiales

- Ley Nacional de educación sexual 26.150
- 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

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 temáticas 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.

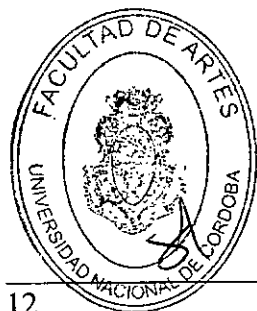
- Tutorías virtuales:

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.

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

Condiciones mínimas para la Promoción

- 1- Cumplir con el 80% de asistencia a teóricos y prácticos.
- 2- Aprobar los dos trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores que 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete)
- 3- Aprobar los parciales con calificaciones iguales o mayores que 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 4- Rendir y aprobar un coloquio final.

Condiciones mínimas para la regularidad

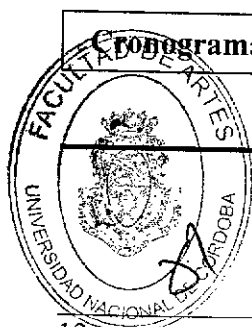
- a) Cumplir con el 80% de asistencia a prácticos.
- b) Aprobar los dos trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y un mínimo de 4 (cuatro)
- c) Aprobar los dos parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y un promedio mínimo de 4 (cuatro).
- d) Se puede recuperar uno de los parciales y uno de los prácticos en caso de ausencia ó desaprobación.

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.

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 atiende a las decisiones del Consejo de Escuela de Artes.

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.

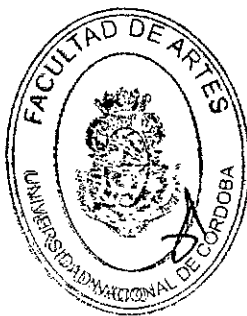
Fechas tentativas contempladas dentro del Cronograma en el dictado de la materia Psicología Educativa 2015

Durante el primer bimestre se dictarán las unidades 1, 2 y 3. En los dos últimos meses las unidades 3 y 4.

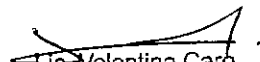
- ✓ 18 de Marzo: Presentación del programa y unidad 1. **Psicología y Educación. Una relación en permanente debate.**
- ✓ 25 de Marzo: Unidad 2: **Psicología y Educación. Una relación en permanente debate.**
- ✓ 01 de Abril: Unidad 2: **La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías.**
- ✓ 08 de Abril: Unidad 2: **La problemática del aprendizaje. Aportes desde distintas teorías**
- ✓ 15 de Abril: Unidad 3: **Los escenarios educativos y sus protagonistas.**
- ✓ 22 de Abril: Unidad 3: **Los escenarios educativos y sus protagonistas.**
- ✓ 29 de Abril: Primer parcial
- ✓ 06 de Mayo: Unidad 4: **La Convivencia Escolar, ciudadanía y aprendizaje.**
- ✓ 13 de Mayo: Unidad 4: **La Convivencia Escolar, ciudadanía y aprendizaje.**
- ✓ 20 de Mayo: **Turno de exámenes especial (Mayo)**
- ✓ 27 de Mayo: Unidad 5: **Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.**
- ✓ 03 de Junio: Unidad 5: **Convivencia y sexualidad. Sus implicancias en los protagonistas del proceso educativo.**
- 10 de Junio: Segundo parcial
- 17 de Junio: Recuperatorios

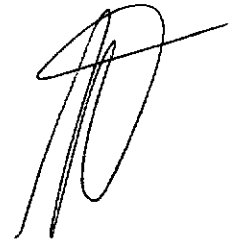
- ✓ 24 de Junio: Coloquios (sólo para quienes quedaron en condición de PROMOCIONALES)
- ✓ 01 de Julio: Entrega de notas y firmas de libretas.

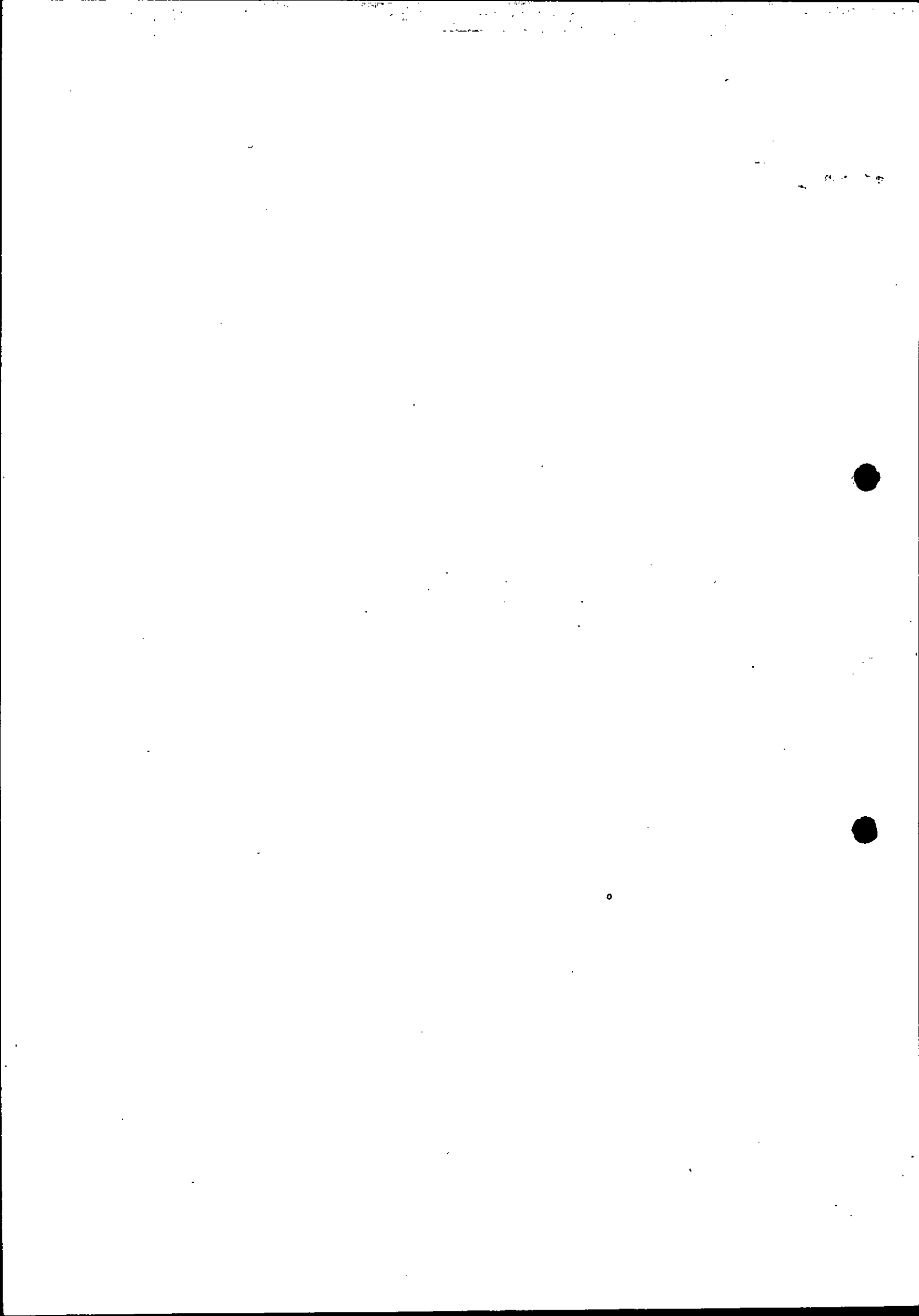
NOTA: En el cuadernillo de trabajos prácticos, se encuentra el cronograma y actividades planteadas para las instancias prácticas de la Asignatura.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 225/2015.
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1985

Asignatura: PINTURA II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MAGISTER PATRICIA AVILA

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente: LIC. MARIANA DEL VAL

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: LIC. SANTIAGO CEBALLOS, LIC ANA GOMEZ, JUAN SUAREZ,
DAIANA MARTINELLO, GERARDO OBERTO, JORGE LUNA

Adscriptos: JIMENA SALAZAR

Distribución Horaria

Turno mañana: 8 A 13 MARTES

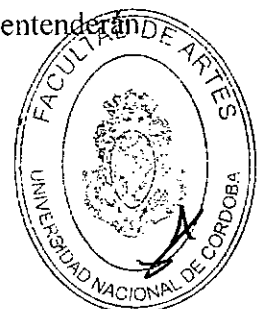
PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Esta asignatura es la primera de la Licenciatura en Pintura y es eje de la misma junto a Pintura III y Pintura IV. 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 la artes plásticas. El segundo es que el estudiante pueda reconocerse a si 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.
- 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.
- Manifestar capacidad crítica y autoconciencia sobre lo realizado.

2- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

- A- Representación icónica de la imagen.
- B- Estructura compositiva y tratamiento pictórico.
- C- Estrategias personales frente al lenguaje pictórico.

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

Wlasdyslaw Tatarkiewicz. "Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética." Editorial Tecnos.

5- Propuesta metodológica:

Para la puesta en práctica se plantean dos etapas con dos orientaciones distintas y se plantean como cronograma:

1º Cuatrimestre:

1º etapa: En esta instancia se pretende reconocer la articulación de variables para que el alumno pueda determinar una estrategia de reconocimiento de imágenes y técnicas que toman algunos modelos del Arte Moderno. Dichas variables tienen que ver con los diferentes modos de representación, la relación entre la luz, la forma y el tiempo, la aplicación de modelos racionalistas y caóticos en el arte, la manifestación de la subjetividad de autor, las transformaciones materiales y conceptuales en los modos de producción, la importancia del contexto.

- 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

- 1.b: A partir de manchas caóticas intervenciones miméticas que ordenan el espacio pictórico con figuración. Técnicas mixtas. Más 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

- 1e: Autorreferencialidad en el arte: Presentación/Representación Marcel Duchamp, Frida Kalo, Durero, Van Gogh, Bruce Nauman, Sindy Sherman, Alfredo Greco, etc.

2º Cuatrimestre:

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.

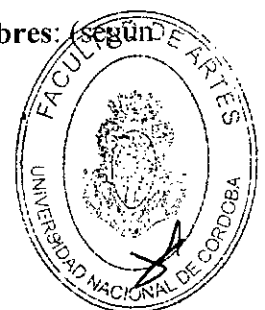
- 2b- Mientras el alumno investiga y realiza su proceso el taller destina 5 clases para el trabajo con modelo en vivo. Se mantiene la relación tradicional modelo-copia para sostener la articulación de variables que implican observación, composición, análisis cromático y procedimientos técnicos que profundizan contenidos trabajados en las asignaturas del Ciclo 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

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.

ARTES
VISUALES

f | A
FACULTAD DE ARTES

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.

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.

MAGISTER MARIELA P. AUILA

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD.

7

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Lic. en Escultura. PLAN 1985

Asignatura: ESCULTURA II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Liliana Di Negro.

Prof. Asistente: Judhit Mori

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Candelaria Traverso.

Samanta Ferro.

Distribución

Turno único: Miércoles de 8 a 14 hs.

Horario de consulta: martes de 11 a 12 hs.

Jueves de 13 a 15 hs. Previo acuerdo con el docente para extender el horario de ser necesario.

PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN

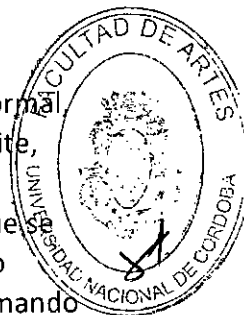
El presente programa fue pensado teniendo en cuenta que es el primer año de la especialización en la Licenciatura de Escultura, por lo cual es importante desarrollar estrategias de aprendizaje que lleven a plantearse problemas, buscar soluciones, propiciar un pensamiento crítico en donde el tema: retrato, máscara, el objeto sean una excusa para probar distintas metodologías, técnicas y materiales que permitan ir avanzando en la búsqueda de una imagen personal. Así mismo se tiene en cuenta los contenidos básicos del plan 85 vigente.

Abordar observación-idea-materialización otorgando la máxima atención a todas las dimensiones, tarea que me parece primordial para esta etapa de formación en la escultura permitiendo un desarrollo del alumno en lo conceptual, técnico y formal.

Incorporar al dibujo en el proceso de concreción de una idea como medio de observación de la realidad, comprensión de la forma y el espacio.

El planteo del retrato como tema nos posibilita no solo un aprendizaje en lo formal, técnico, expresivo, sino comenzar a ver las salidas laborales que la especialidad permite, atendiendo así la demanda del medio.

En la unidad II y IV introducir al alumno en la problemática más importante que se proponen los escultores a finales del siglo XIX y principios del XX. Para entender dicho panorama de transformación de la escultura desde entonces hasta la actualidad. Tomando los textos "La pérdida del Pedestal" de Javier Maderuelo y "La escultura en el campo

expandido” de Rosalind Krauss. Las que luego se van profundizando en niveles superiores con distintos autores. La historia del arte experimenta y puede considerarse sin duda, la revolución artística de todos los tiempos, el paso de la tradición a la modernidad supone la culminación de un proceso, la conquista de una libertad creativa que se había convertido en el anhelo y objetivo de los artistas más innovadores y comprometidos con la revitalización del panorama artístico llegando hasta nuestros días su influencia.

Así mismo en la unidad II para el tema máscara se tomará como bibliografía básica el libro “Del arte objetual al arte del concepto” de **Marchán Fiz, Simón** tomando el capítulo del cuerpo como soporte artístico en donde claramente podemos ver un desarrollo en la historia de las distintas manifestaciones artísticas.

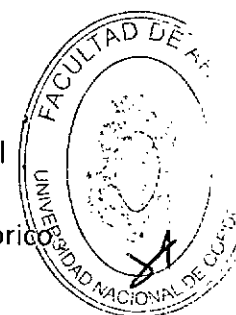
La propuesta es entender el Arte como conocimiento. La actividad artística es un “*hacer conciente*” la cual se encuentra involucrada en la relación objeto-sujeto (conocimiento), entendemos lo consiente como el reconocimiento de algo exterior o interior (como las modificaciones experimentadas en el propio yo), o un “*dirigirse a*” en tanto posibilidad de tener conciencia “de lo ausente o lo inexistente”. Así el arte no es resultado de un hacer vacío ni tampoco de la mera especulación teórica (conocer sin hacer) es ambas cosas a la vez: es un “*hacer conciente en tanto Praxis*” (M. López Blanco). Esta forma de conocimiento, que variará con la época y las características del artista puede ser un conocer sensual, emotivo, sentimental, especulativo, mágico, mítico, científico o varios a la vez. De este modo la obra de arte, en tanto objeto que manifiesta la subjetividad de quién la ha construido, devela también un modo de aprehender y dominar la realidad humana o natural.

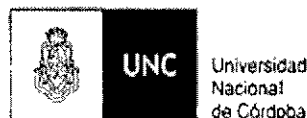
La ciencia se propuso construir conocimiento sin subjetividad (la objetividad), es decir la aprehensión del objeto sin “perturbaciones subjetivas”. No obstante sabemos hoy que toda experiencia involucra al experimentador, como así también la “*transitoriedad de su época y la especificidad del grupo humano al que pertenece*” (Manuel López Blanco)

Este modo de conocer del arte, como forma especial de realización, es lo que M. López Blanco llama “*fenómeno artístico*”, es decir, el arte como un conocimiento humano que involucra sintéticamente al artista, a la obra de arte en sí y al receptor. Asimismo este productor o artista es un hombre (colocado “*en la dignísima estatura del trabajo humano*”) que, lejos de la idea romántica de “mediador” entre humanos y dioses, se distingue si, por su peculiar actividad psicológica (sensibilidad, fantasía, imaginación, etc.), social y su forma especial de realización: “*su manera de hacer en la división del trabajo social*” que se concretiza en un objeto distinto de todos los productos humanos.

OBJETIVOS GENERALES:

- Comprender y desarrollar 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.
- Comprender el proceso de transformación que sucede en la escultura a partir del siglo XIX y XX.
- Fomentar la percepción y la capacidad creativa, la utilización del lenguaje escultórico en las prácticas contemporáneas.

- Conocer las reglas de higiene y seguridad para la utilización del espacio, materiales, máquinas y herramientas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desarrollar en general el retrato en la figura humana.
- 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.
- Conocer un enfoque multidisciplinar (artes plásticas, cine, video, literatura...) e incorporarlo al proceso de gestación de la obra.
- Estructurar un lenguaje plástico a partir de los temas propuestos.
- Conocer las características de los materiales y sus posibilidades expresivas.
- Manejar adecuadamente cada uno de los útiles que intervienen en las distintas técnicas, así como los recursos materiales y equipamiento del taller.

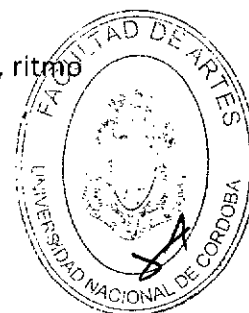
UNIDAD I

TEMAS:

- El retrato/autorretrato estudio a partir de la observación de la estructura con modelo vivo.
- El modelo del natural y su expresión, encaje de volúmenes y proporciones.
- Los valores expresivos del retrato y su estado anímico: el globo ocular y los tonos; la boca el gesto.
- El movimiento como expresión de la figura humana y el retrato.
- El retrato realista; las texturas.
- El retrato a partir de la fotografía.
- El retrato del personaje histórico.
- El retrato en el Cubismo, Impresionismo, Hiperrealismo y casos particulares Daumier, Maillol, Marino Marini etc.
- Estudios en la bi y tri-dimensión.

CONTENIDOS

- Procesos: Modelado, Vaciado en fibrado en resina poliéster.
- La estructura, el espacio y la composición.
- Elementos de percepción: forma, proporción, simetría, equilibrio, movimiento, ritmo y articulación.
- Concepto de positivo y negativo.
- Representación, expresión y huella.
- Simplificación.
- Funciones semánticas

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°1: Mimesis: observación y representación con modelo vivo. Elección de uno de los temas propuestos Retrato u Autorretrato: investigación, elaboración de una idea, estudio en dibujo. Materialización de la idea. Modelado y tacleado para fibrado.
- Trabajo práctico N°2: Patinas.
- Trabajo práctico N°3: Realización de una cabeza a partir de una vanguardia técnica libre.
- Parcial: Presentación de dos cabezas con estudio de la base en relación a la obra y emplazamiento.

EVALUACION

- Dibujo: Nivel de transferencia en la observación de la estructura de cabeza.
- Definición a nivel de boceto rápido de los temas trabajados.
- Coherencia del lenguaje con la técnica.
- Síntesis de propuesta personal expresiva en relación de los materiales, forma, significado y espacio.
- Relación de la base con la obra. Emplazamiento.

UNIDAD 2

TEMA: Memoria-Performance
Proyecto de trabajo GRUPAL

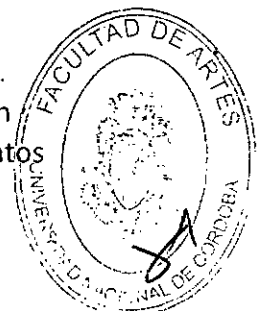
CONTENIDOS

- Memoria: relación pasado/presente/futuro. Lo construido y lo acontecido como realidad histórico social. Lo individual y lo colectivo, lo material y lo espiritual, lo público y lo privado,
- El cuerpo como soporte (body art)
- Performanse Movimientos Internacionales y Nacionales.
- Configuración del espacio: performance, arte de acción, happening, etc.

ACTIVIDADES: grupo de tres alumnos.

- Trabajo práctico N°4: Estructurar una idea (escrita) para la realización práctica. Búsqueda de referentes para la fundamentación de la idea. Definir la intención expresiva y la situación. Seleccionar lugares y públicos. Definir los requerimientos técnicos-formales en cada caso. Indagar la bibliografía específica.
- Trabajo práctico N°5: Producción de una obra a partir del práctico N°3.

EVALUACION

- Formativa y cuantitativa:
Item: logro y coherencia del proyecto. Análisis comparativo con experiencias paralelas.
- Coherencia de las funciones semánticas y pragmáticas.

UNIDAD 3

Seminario para el desarrollo de la técnica de soldadura eléctrica.

Coordinación y asesoramiento profesor titular.

Desarrollo: A cargo del jefe de pañol.

- Práctico N°5: pruebas de punto y costura y realización de una obra de pequeño formato.

Seminario para el desarrollo de la técnica de Resina Poliéster: plancha, inclusión de objetos y vaciados con carga.

- Práctico N°6 Experimentación con el material: construcción de un falso vitraux, coladas transparentes con inclusión de objetos y vaciados con carga.

SEMINARIOS OPTATIVOS PARALELOS:

Caucho Vegetal y fundición con materiales que se funden a baja temperatura plomo y samac.

UNIDAD 4 de articulación con el nivel siguiente en relación a la producción de obra abordando la problemática de la Escultura del siglo XX.

TEMA

El objeto: la identidad colectiva en los procesos artísticos contemporáneos.

CONTENIDOS

- Escultura en el campo expandido.
- Análisis de referentes en siglo XX hasta la actualidad. Diferentes modos de producción.
- El arte objetual: Objetos presentados, Objetos modificados, Objetos-construcciones, Cuadro-objeto, Objeto-caja,
- Desarrollo de procesos de resemantización de objetos cotidianos.
- Conceptualización, búsqueda formal, materialización.

ACTIVIDADES

- Práctico N°7: Cuestionario sobre texto "La escultura en el campo expandido" de Rosalind, Krauss.
- Práctico N°8: Desarrollar un proyecto por escrito que contenga elección de dos formas de trabajo a partir de la clasificación de objeto fundamentación teórica de los

mismos, realizar experimentación e investigación de materiales, estudio de emplazamiento.

- Parcial: Una obras de mediano formato máximo 70 cm. Materiales y técnica libre.

EVALUACION

Evolución del proceso.

Proyecto

Experimentación con distintos materiales, idea, significación y traspaso de la misma a la obra.

Nivel de resolución técnico/formal/conceptual.

Metodología

- Enseñanza personalizada.
- 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 material audio visual.
- El docente proveerá e informará de material didáctico sobre los temas dados
- (teórico-técnico-conceptual) en clases.
- Asistencia técnica.
- Seguimiento y asesoramiento en procesos personales.

Cronograma tentativo.

Marzo, Abril, Mayo, Junio.

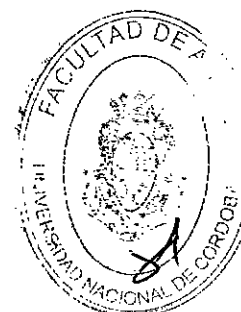
Presentación de la materia: 1 clase.

- Unidad 1.
Práctico N°1: 6 clases.
Práctico N°2: 2 clases
Práctico N°3: 1 clase
Parcial 1: 1 clase.
- Unidad 2.
Práctico N°4: 2 clase.

Vacaciones de julio.

Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

- Unidad 2.
Práctico N°4: 2 clases.
- Evaluación Memoria-Performanse 1 clases.
- Seminarios Prácticos N°5 y N°6: 4 clases
- Unidad 3.
Práctico N°7: entrega por la web.

Práctico N°8: 6 clases.
Parcial 2: 1 clase.

Condiciones de cursado.

Promoción:

- 80% de asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas
- 100% de los Trabajos Prácticos aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.
- 100% de los parciales aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.

- Haber entregado los trabajos en la fecha convenida.

Los alumnos podrán recuperar 1 (un) parcial y 2 (dos) prácticos.

Regular:

- 100% de los Trabajos Prácticos y Parciales entregados en las fechas convenidas.
- 80% de los trabajos Prácticos de producción de obra y aprobación del práctico escrito, aprobados con 4 o más.
- 100% de los Parciales aprobados con 4 o más.

Los alumnos podrán recuperar 1 (un) parcial y 2 (dos) prácticos.

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.

Bibliografía

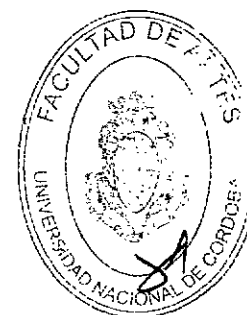
En apunte de cátedra se incluyen textos de los siguientes autores.

Unidad N°1

- **Albrech J.** "Escultura s.xx"
- **Arriba Pablo de, Blanch Elena, Casas José de las, Cuadra Consuelo de la, Gutiérrez José Luis y Matía Paris.**
"Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico"

- **Midgley Barry** coordinación
"Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales"
- **Plowman Jhon** "Enciclopedia de técnicas escultóricas"

Unidad N°2

- **ALONSO, Rodrigo.** (1998) *En los confines del cuerpo y de sus actos*. En Mediopolis. Año 3. N°5. Bs As. (Extraído de <http://www.roalonso.net>). (1999) *En torno a la acción*. En Arte de Acción (cat. Exp.). Bs. As: Museo de Arte Moderno.
- **GIUNTA, Andrea.**(2009). *Poscrisis. Arte Argentino después 2001. Arte y Pensamiento*. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.
- **MARCHÁN FIZ, Simón** (1994) *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal, Madrid.
- **RICCEUR, PAUL.** (1999) *La Lectura del Tiempo Pasado: Memoria y Olvido*, UAM Arrecife Producciones, Madrid.

Unidad N°3

- **Albrech J.** "Escultura s.xx"
- **Giunta Andrea.** "El 'objeto' en la obra de Adolfo Nigro", *El umbral de la imagen*.
- **Krauss, Rosalind.** "La escultura en el campo expandido."

Bibliografía complementaria.

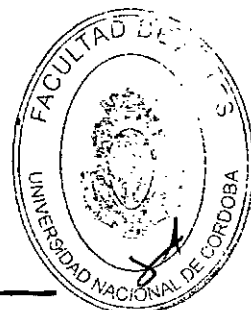
- **BENJAMIN, Walter** (2009). *Estética y Política*. Los cuarenta: Buenos Aires.
- **BERGER, John y otros.** (2012) *Modos de ver*. Edit. Gustavo Gilli. Barcelona
- **BODEI, Remo** (1999). *Memoria histórica, olvido e identidad colectiva*. FCE: Madrid.
- **BLANCO, Paloma; CARRILLO, Jesús y otros.** (2001) *Modos de Hacer*. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca.
- **LONGONI, Ana, BRUZZONE, Gustavo** (2008) *El Siluetazo*. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.

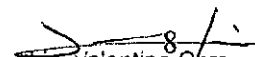
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, 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° 178/2015.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Plan/es Licenciatura en Grabado. Plan 1985.

Asignatura: GRABADO II

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Eduardo César Quintana

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Sofía Quintana- Agustín Begueri.

Adscriptos:

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno mañana: Miércoles de 8 a 14 hs.

Horario de consulta: Martes de 10 a 13 hs .Facebook Grabado II. 2015. Grupo cerrado, solo para los integrantes de la Cátedra.

Fundamentación

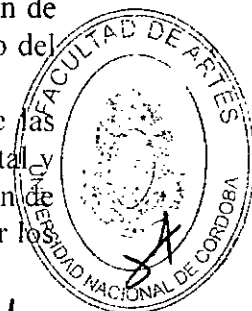
El Grabado es una disciplina que cumplió diversos roles en la historia de la cultura desde la divulgación de la fe cristiana y la especulación filosófica, a la ilustración con fines científicos.

Aunque no fue creado con fines artísticos, al ser tomado por los grandes maestros del arte; deriva en un lenguaje de potencial expresivo a la par de la pintura y la escultura.

Si algo caracteriza al grabado, desde sus orígenes, es el hecho de incorporar las nuevas tecnologías que se han ido sucediendo en el transcurso del tiempo.

Ya en el siglo pasado, los movimientos de vanguardia y, anteriormente, la creación de la fotografía, entre otros hechos, produjeron cambios paradigmáticos en el campo del arte.

Iniciamos un nuevo siglo, que se caracteriza por la ruptura de los límites entre las disciplinas artísticas y el surgimiento de una nueva tecnología que instala lo digital y los materiales no tóxicos, en la producción artística contemporánea. Esta apropiación de las nuevas tecnologías y materiales no contaminantes es rápidamente asimilada por los artistas grabadores dando un aporte valioso al desarrollo del arte contemporáneo.

Quintana

El Grabado, que se redefine permanentemente a lo largo de la historia, encuentra su vigencia en esta realidad donde conviven las artesanales y tradicionales técnicas de impresión y la sofisticada tecnología actual utilizadas como medio de expresión.

Si bien el presente programa ha sido confeccionado teniendo en cuenta los contenidos mínimos del plan de estudios aún vigente y que data del año 1985, es necesario incluir contenidos referidos a su práctica actual, tanto en las cuestiones técnicas como conceptuales. Los avances tecnológicos y la inclusión de materiales no contaminantes, ya han sido incorporados a la enseñanza en las principales escuelas de artes del mundo como así también en la producción gráfica contemporánea y ameritan ser incluidos a los contenidos programáticos, con el objeto de actualizar la enseñanza de esta modalidad artística.

El programa de Grabado II, contempla la coordinación del área de grabado, que establece la relación de los contenidos del ciclo básico y de la licenciatura. El alumno que ingresa a esta asignatura, ubicada en el primer año del ciclo superior, ha optado por el grabado como especialidad. A partir de la experiencia adquirida en el ciclo básico al cursar Técnicas y Materiales de Grabado y Grabado I, tiene la posibilidad de profundizar en la práctica e investigar sobre el grabado en el contexto actual adquiriendo, de esta manera, sólidos conocimientos técnicos y conceptuales

Al concluir este proceso, se le habrá presentado un panorama completo, de práctica e información para seguir desarrollando en la licenciatura.

También han sido concientizados sobre el grado de toxicidad de los materiales y las medidas de seguridad e higiene, para el debido uso de materiales y herramientas.

Estos conocimientos junto al análisis histórico del grabado, y al aporte realizado por el grabado al desarrollo del arte contemporáneo, permiten reflexionar sobre la problemática actual y su inserción en nuestro medio, en el marco de un concepto ampliado del grabado hacia un arte gráfico impreso y seriado.

Objetivos generales:

- Concientizar sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.
- Adquirir hábitos de orden, limpieza y cooperación.
- Incentivar el trabajo en grupo y disposición para compartir.
- Profundizar en el conocimiento de las técnicas de huecograbado y relieve
- Investigar el rol del Grabado en el desarrollo histórico del arte.
- Conceptualizar el Grabado en el contexto del arte contemporáneo.
- Reflexionar sobre las cualidades expresivas del Grabado y el modo propio de expresarse.
- Analizar la obra gráfica de artistas representativos.
- Lograr hábitos de trabajo tendientes al desarrollo de la imagen personal.
- Conocer las medidas de seguridad en el uso de los materiales tóxicos
- Reemplazar los productos contaminantes por inocuos.
- Incorporar los procedimientos del grabado no tóxico, en un marco institucional, que compromete a docentes, alumnos y a la propia universidad.
- Utilizar el film polímero en la confección de matrices para la aplicación de técnicas de intaglio manual y fotograbado.
- Estimular la capacidad creativa a partir de la práctica de soportes alternativos (alto impacto).
- Valorar tanto las producciones propias como la de sus compañeros.

- Respetar los materiales, instrumentos y espacios de trabajo.
- Cumplir con la producción en clase y presentación a tiempo.

Objetivos específicos

Se detallan de acuerdo a los contenidos en cada unidad temática.

UNIDAD 1. "El Grabado en el contexto del arte contemporáneo"

El Grabado no-tóxico
Carácter. Teórico

Contenidos:

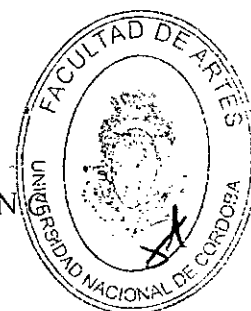
- Revisión histórica del Grabado.
- Redefinición del Grabado a partir de los movimientos de vanguardia
- Aportes del grabado al desarrollo del arte contemporáneo.
- Análisis de obras de grabadores representativos del arte contemporáneo. grabadores argentinos y latinoamericanos.
- El grabado no tóxico. Aspectos técnicos y conceptuales.
- Cualidades técnicas y expresivas del grabado en filme polímero.
- Uso de las nuevas tecnologías en la gráfica contemporánea
- Concepto ampliado del Grabado.
- Análisis de nuevos soportes factibles de ser impresos.
- Relación del grabado actual con otros lenguajes del arte visual.
- Características generales, recursos expresivos, campo experimental.

Objetivos Específicos:

- Investigar el rol del Grabado en el desarrollo histórico del arte.
- Conceptualizar el Grabado en el contexto del arte contemporáneo.
- Analizar distintas alternativas en el proceso de grabado e impresión
- Conocer los nuevos materiales para la práctica del grabado no 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 expresarse.
- Lograr hábitos de trabajo que afiancen el desarrollo de la producción artística.
-

Bibliografía

- El Grabado en Madera. Paul Westheim. Biblioteca. Facultad de Artes Visuales. U.N.
- Apunte proporcionado por la cátedra

Guaranda

- Después del fin del arte". El arte contemporáneo y el linde de la historia. A. Danto. Editorial Paidós.
- El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo. José López Anaya. emecé Arte
- Un ensayo sobre el Grabado. Juan Martínez Moro. Creática 2002
- La sintaxis de la Imagen. D. Dondis. Editorial G.Gilli. 1990
- El Lenguaje de la Visión. G. Kepes. Ediciones Infinito 1976
- Los Caprichos. Francisco Goya. Dover Publications. 1999
- Pablo Picasso. Obra Gráfica. Editorial G. Gilli. 1989
- Keith Howard, *Non-toxic Intaglio Printmaking*, Printmaking Resources, Alberta, Canada, 1998.
- Keith Howard, *The Contemporary Printmaker, Intaglio Type & Acrylic Resist Etching*, Write-Cross Press, New York, 2003
- Jan Pettersson, *Photogravure a Research, with additive notes thoughts on the process*,
- Hannevik & Sunday, Bergen, Noruega, 2000
- Eva Figueres (Editor). Grabado No Tóxico, nuevos procedimientos y materiales.
- Eva Figueras Ferrer / Isabel Pérez Morales. UBE. La Manipulación segura de productos químicos en Grabado
- Henrik Boegh. Manual de Grabado en Hueco. No Tóxico Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix.

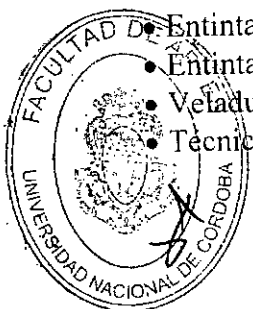
UNIDAD 2. "Profundizando en la matriz"

Grabado en hueco

Carácter: teórico/ práctico

Contenidos:

- La línea como estructura de la imagen.
- La línea en los metales, características:
- Desarrollo técnico, experimentación.
- El punto y el valor como elementos estructurales en la definición de la imagen:
- Desarrollo técnico, experimentación.
- Características técnicas y expresivas.
- Proceso de impresión.
- Marco conceptual: **Manera negra**.
- Desarrollo técnico, experimentación.
- Registro de texturas y grafismos sobre la superficie del metal.
- Selección de materiales factibles, condiciones y posibilidades expresivas: **Barniz blando**.
- Desarrollo técnico, experimentación.
- Distintos procedimientos del grabado en metal
- Entintado simultáneo por intaglio y superficie.
- Entintado por viscosidad de la tinta.
- Veladuras, entintado a la poupèe y simultáneo
- Técnicas en hueco y relieve sobre alto impacto

Objetivos específicos

- Experimentar las técnicas sugeridas por la cátedra
- Producir técnicas mixtas en huecograbado.
- Utilizar variados procedimientos técnicos y soportes en función al desarrollo de la imagen personal.
- Analizar la obra gráfica de artistas representativos.
- Elaborar propuestas personales a partir de ejes temáticos.
- Crear hábitos de orden e higiene en el taller.
- Distinguir las cualidades que identifican a cada una de los procedimientos practicados.
- Realizar un análisis escrito sobre la producción individual
- Control del tiempo de mordido de acuerdo al resultado deseado y a cada una de las técnicas
- Controlar el nivel y presión de la prensa calcográfica.
- Imprimir pruebas de estado.
- Garantizar un tiraje mínimo homogéneo.
- Redefinir la obra en el proceso de impresión.
- Experimentar técnicas mixtas

Bibliografía

- Apunte proporcionado por la cátedra
- El Aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor de América Latina
- Un ensayo sobre el Grabado. Juan Martínez Moro. Creática 2002.
- La sintaxis de la Imagen. D. Dondis. Editorial Blume.
- Manual de Aguafuerte y grabado. Walter Chamberlain. Hermann Blume Edic. 1995
- El Grabado y Técnicas de Impresión. Editorial Blume
- Guía completa del Grabado e Impresión. John Dawson. Ed. Blume.
- Ricardo Moreno-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).
- El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo. José López Anaya. emecé Arte

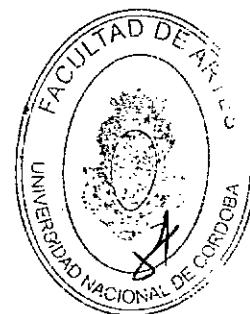
UNIDAD 3. "Incorporando lo menos tóxico"

Grabado en Hueco. Film polímero

Carácter: teórico/ práctico

Contenidos

- Reseña histórica de la técnica y conceptos generales.
- El medio ambiente y la aplicación de la tecnología no contaminante.
- Las potencialidades artísticas del **huecograbado en film polímero**.
- Incluir nuevos recursos en la grafica actual.
- Las técnicas no contaminantes y los nuevos materiales producidos por la industria.

Guantur

- Presentación de los materiales.
- Películas gráficas. Concepto de tramas y su aplicación. Principios del PhotoShop.
- Preparación de los bocetos y requerimientos técnicos.
- Laminado de las placas; soportes, positivos manuales, mecánicos y trabajo directo.
- Exposición de la imagen; revelado; preparación de la solución, fijado, secado y endurecimiento del polímero.
- Entintado y limpieza y solución para remover el filme.
- Experimentación con la matriz.
- Procesos de Impresión.
- Producción.
- Limpieza y conservación de las planchas
- Acondicionamiento de un espacio-taller para la práctica permanente.

Objetivos Específicos

- Incorporar el grabado en film polímero en la enseñanza.
- Generar conciencia sobre la necesidad de incorporar nuevos materiales no tóxicos
- Analizar la posibilidad de reemplazar los materiales nocivos para la salud sin empobrecer o desvirtuar las características técnicas y expresivas del grabado.
- 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 tantos los recursos artesanales como digitales para la realización de fotograbados.
- Adquirir conocimientos acerca de la difusión del cuidado y conservación del medio ambiente.
- Comparar las cualidades técnicas y expresivas en relación a los procesos tradicionales.
- Elaborar propuestas personales
- Generar compromiso en la actividad grupal

Bibliografía

- Keith Howard, *Non-toxic Intaglio Printmaking*, Printmaking Resources, Alberta, Canada, 1998.
- Keith Howard, *The Contemporary Printmaker, Intaglio Type & Acrylic Resist Etching*, Write-Cross Press, New York, 2003
- Jan Pettersson, *Photogravure a Research, with additive notes thoughts on the process*,
- Hannevik & Sunday, Bergen, Noruega, 2000
- Eva Figueres (Editor). *Grabado No Tóxico, nuevos procedimientos y materiales.*
- Eva Figueras Ferrer / Isabel Pérez Morales. UBE. *La Manipulación segura de productos químicos en Grabado*
- Henrik Boegh. *Manual de Grabado en Hueco. No Tóxico Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix.*

Unidad 4. "Definiendo relieves"

Cromoxilografía Taco perdido

Carácter teórico/ práctico

Contenidos

- Influencia de la xilografía oriental en el arte occidental.
- Materiales y herramientas para la talla en madera.
- Tipos de gubias para cortes e incisiones.
- Preparación de bocetos, características expresivas. **La xilografía.**
- Características técnicas y expresivas.
- Distintos soportes para el grabado en relieve.
- Tallado de líneas, planos y tramas.
- Preparación de matrices, separación de colores, tallado de las matrices, superposición de impresiones, tipos de registro: **Cromo xilografía.**
- Desarrollo técnico. Experimentación.
- Sucesivas intervenciones e impresiones de la matriz.
- Diferentes etapas de grabado en el mismo taco: **La cromo xilografía a taco perdido.**
- Desarrollo técnico.
- Experimentación.
- Soportes de impresión, papeles, telas, soportes alternativos factibles de ser impresos.
- El mural impreso.
- Inserción en el espacio público

Objetivos Específicos:

- Aprender a usar correctamente las herramientas y materiales para el grabado en relieve.
- Experimentar diferentes soportes
- Emplear el color como elemento estructural de la imagen
- Realizar bocetos proyectuales
- Integrar contenidos de asignaturas anteriores
- Conocer los diferentes pasos en el proceso de grabado e impresión en relieve.
- Asumir la máxima responsabilidad en las actividades de taller.
- 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.
- Producir obras colectivas de gran formato
- Indagar las posibilidades artísticas y la inserción en nuestro medio.

Guantau

Bibliografía

- El Grabado en Madera. Paul Westheim.
- Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós.
- Danto. Buenos Aires.2002.
- Apunte proporcionado por la cátedra
- El Grabado en madera y técnicas afines. López Amaya. Centro Editor de América Latina. 1975.
- El Grabado y Técnicas de Impresión. Editorial Blume
- La sintaxis de la Imagen. D. Dondis. Editorial G.Gilli. 1990
- El Lenguaje de la Visión. G. Kepes. Ediciones Infinito 1976
- Guía completa del Grabado e Impresión. John Dawson. Ed. Blume.
- Arte y alienación. Herbert Read. Zahar, Editores 1968
- Pablo Picasso. Obra Gráfica. Editorial G. Gilli.1989
- Grabados de Antono Berni.
- Obra Gráfica de M. Escher.

UNIDAD 5“Generando proyectos” Carácter teórico/práctico

Contenidos:

- La sintaxis de la imagen.
- Técnicas visuales.
- Análisis de la imagen en relación al campo representacional, simbólico y abstracto.
- Las artes visuales función y mensaje.
- Síntesis del estilo visual.
- Anatomía del mensaje visual.
- Composición: los fundamentos sintácticos de la alfabetidad visual.
- Aspectos técnicos y conceptuales en el campo del grabado.
- Análisis de obras de artistas de trayectoria. La gráfica en el mundo contemporáneo.
- Elaboración de proyectos colectivos surgidos desde las actividades de taller.
- Fundamentación de las propuestas.
- Integración con otros lenguajes del arte visual.
- La impresión en el contexto del arte callejero.

Objetivos Específicos:

- Experimentar nuevas opciones en el campo del grabado.
- Reflexionar sobre la fusión del grabado con otras modalidades artísticas
- Analizar lo producido como referencia para generar proyectos individuales y colectivos.
- Elaborar proyectos a partir de ejes temáticos

- Seleccionar recursos para su realización.
- Investigar distintos soportes factibles de ser impresos.
- Realizar un informe individual utilizando el léxico técnico apropiado
- Buscar autores y artistas que sustenten las propuestas individuales y colectivas.
- Integrar los contenidos desarrollados en otras asignaturas.
- Generar propuestas colectivas.
- Incentivar el trabajo en grupo.

Bibliografía

- La sintaxis de la imagen. D. Dondis. 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 Martínez 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.
- El extravío de límites. Jorge López Anaya. Emecé arte.

Bibliografía ampliatoria

- El Grabado en Madera. Paul Westheim.
- Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós.
- Danto. Buenos Aires.2002.
- Apunte proporcionado por la cátedra
- El Grabado en madera y técnicas afines. López Amaya. Centro Editor de América Latina. 1975.
- Manual de Aguafuerte y grabado. Walter Chamberlain. Hermann Blume Edic.1995
- El Grabado y Técnicas de Impresión. Editorial Blume
- Un ensayo sobre el Grabado. Juan Martínez Moro. Creática 2002
- La sintaxis de la Imagen. D. Dondis. Editorial G.Gilli. 1990
- El Lenguaje de la Visión. G. Kepes. Ediciones Infinito 1976
- Guía completa del Grabado e Impresión. John Dawson. Ed. Blume.
- Los Caprichos. Francisco Goya. Dover Publications.1999
- Arte y alienación. Herbert Read. Zahar, Editores 1968
- Pablo Picasso. Obra Gráfica. Editorial G. Gilli.1989
- Keith Howard, *Non-toxic Intaglio Printmaking*, Printmaking Resources, Alberta, Canada, 1998.*
- Keith Howard, *The Contemporary Printmaker, Intaglio Type & Acrylic Resist Etching*, Write-Cross Press, New York, 2003*.
- Jan Pettersson, *Photogravure a Research, with additive notes thoughts on the process*.
- Hannevik & Sunday, Bergen, Noruega, 2000*.

Guerra

- Eva Figueres (Editor). Grabado No Tóxico, nuevos procedimientos y materiales.
- Eva Figueras Ferrer / Isabel Pérez Morales. UBE. La Manipulación segura de productos químicos en Grabado.
- Henrik Boegh. Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix.
- Manual de Grabado en Hueco. No Tóxico. Alfonso Crujera. Manual de Grabado Electrolítico. No Tóxico

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.

Se proyectarán imágenes de obras, se realizarán visitas a los museos de la ciudad y se analizarán las relaciones del lenguaje gráfico actual con otros medios del arte visual y con la incorporación de materiales no tóxicos en la práctica y enseñanza del grabado.

Se resaltarán 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, la generación de propuestas y el desarrollo de los procesos personales en la producción artística.

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 no-tóxico, las formas de utilización, las características técnicas y las potencialidades artísticas. Se repasarán obras de artistas representativos en esta modalidad.

Asimismo se establecerán contactos con talleres y centros de producción gráfica que tienen experiencia y conocimiento en el tema.

Se llevará a cabo un proceso de experimentación empleando los materiales y soportes del grabado no-tóxico, con un seguimiento, evaluación y corrección de los trabajos realizados al tiempo que se irán estableciendo los lineamientos para crear y dejar funcionando un espacio de taller para la investigación en técnicas no tóxicas.

Se afianzará el conocimiento de las técnicas de relieve y se impartirán otras no practicadas hasta el momento. A partir del material teórico brindado por la cátedra el alumno logrará tomar conciencia de la redefinición del grabado incorporando a su

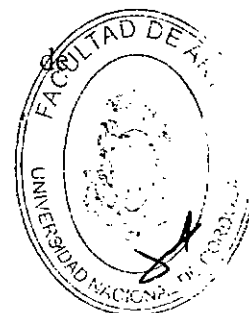
producción, conceptos como repetición, fragmentación, re elaboración de la idea inicial en el proceso de impresión, acción y experimentación hasta la propia destrucción de la matriz.

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.

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.
- 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
- Incorporar el uso de materiales no tóxicos en la práctica artística.
- 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 hueco y relieve,
- Preparar el ácido según las normas de precaución impartidas desde la cátedra.
- Usar los elementos de protección para manipular las sustancias tóxicas.
- Aplicar los conocimientos aprendidos en las unidades anteriores.
- Relacionar los conceptos de grafismo, textura, trama, ritmo desarrollados paralelamente 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 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.

Guerra

- 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

Evaluación

- 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 la capacidad de autoevaluación.
  - Proceso de producción individual.
  - Modalidad: 2 parciales uno por cuatrimestre.
  - 1 Coloquio final (integrador)

• Requisitos para la promoción:

Para alcanzar esta instancia, el alumno deberá aprobar todos los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad, los dos exámenes parciales anuales, el coloquio final y haber logrado el 80% de asistencia a clase. No podrá promocionar el alumno que obtenga alguna nota menor a siete en cualquiera de los parciales o trabajos prácticos.

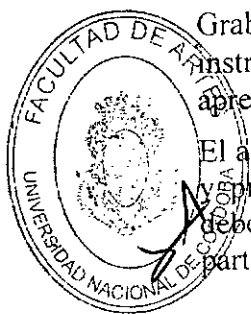
• Requisitos para la regularidad:

El alumno deberá aprobar el 80% de los trabajos prácticos, los dos exámenes parciales y el coloquio final con una calificación mínima de 4 (cuatro) y haber alcanzado el 80% de asistencia a clase.

• Condición de alumno libre:

Grabado II es una materia que prioriza la actividad de taller, al tener un carácter instrumental, el seguimiento del docente es esencial para lograr el objetivo en cuanto al aprendizaje de las diversas técnicas.

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 o adjunto quienes verificarán su producción a partir de un seguimiento en horarios y días a convenir.

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 II, 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**.

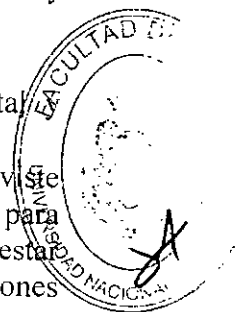
En el aula taller no se permite fumar, ni ingerir ningún tipo de alimentos.

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 vegetal, 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

Guantur

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 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.

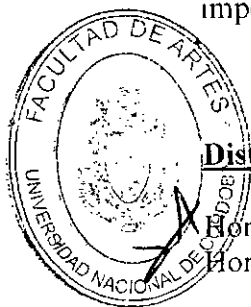
Datos útiles

- Nunca olvidarse los elementos de trabajo individuales.
- No compartir los elementos de uso obligatorio.
- 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.

Distribución Horaria

Horario de cursado: Miércoles 8.30 a 14.30 hs.

Horario de consulta: Martes 10.00 a 13.00 hs

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 – Manera blanca Alto impacto	Grabado en hueco. Film Polímero.	Parcial I Contenidos Programáticos Unidad I II y III	Cromoxilografía- Taco perdido	Trabajo 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	

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. Diluyente. Aceite. Resina vegetal, esmalte sintético.

Guantur

Chapas de hierro. Ácido nítrico. Lijas al agua. Limas. Pinturas aislantes, lápiz graso, crayones y lápiz dermatográfico. Fotocopias. Thiner y aguarrás. Goma arábica, tinta china y azúcar. Film polímero.

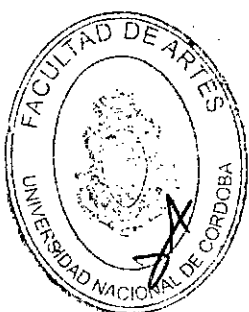
Pinceles, rodillos y tintas de impresión. Pasta deslizante. Papel de impresión y papel sulfito. Fieltros. Elementos de protección. Máscaras, guantes de goma, delantal de hule Fibrofácil de 5mm de espesor. Pinceles nº 4,6 12. telas, arpilleras, arena, hilos, tejidos sintéticos, puntillas, carborundum, 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.

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.
- Charlas y conferencias con especialistas de Grabado.
- 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 no tóxico.

Profesor. Eduardo César Quintana.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: PLAN 1985

Asignatura: LENGUAJE PLÁSTICO Y GEOMÉTRICO 1

Equipo Docente:

- Profesores:

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

Prof. Adjunto: Marta Fuentes

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Malena Venturini, Gabriela Camusso, Valentina Viviani,
S/D 2015

Adscriptos: S/D 2015

Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 8,30 hs. a 13,00 hs. Aula B del nuevo edificio (Cepia)

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Lenguaje Plástico Geométrico I nace en la década del 60 bajo el programa racional del alto modernismo. Sus lineamientos fueron originalmente desarrollados por el Arq. Eduardo Moisset de Espanés en base las premisas del arte concreto, el concepto de forma generada, y una aproximación a la geometría como pretexto desplazado de la mimesis. Actualmente este programa está siendo objeto de revisión, adecuándose al cambio de paradigma acontecido en el arte entre finales del S. XX y principio del S. XXI. Desde ese enfoque, y con objetivos plenamente contemporáneos, se rescata básicamente la forma de pensar estrategias para abordar la obra inorgánica, como las vinculadas a las operatorias de apropiación, recorte y edición. En ese sentido los dispositivos de descontextualización de la imagen como así también el del diseño de la obra y el de la postproducción (N. Bourriaud) se plantean en base a operaciones

vinculadas al concepto de traslación, traductibilidad y transposición de la imagen/referente. Se desarrolla en la materia un proceso para generar ese referente que va desde el concepto de programa restrictivo y auto-controlado, hasta maneras de configurar una imagen a partir de otra imagen ya informada. El proceso de ideación, como acción lógico-formal anticipatoria de la obra., está previsto ocurra con diferente grado de profundidad conforme se desarrolle ese proceso. Esta adecuación se inscribe en el cambio de paradigma mencionado, abordando el concepto postdisciplinar de arte y el de obra-escenario (N.Bourriaud) como modo de lectura ampliado que se organiza por complementariedad y proximidad, entre otros.

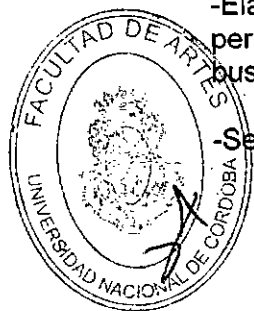
2- Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:

- Que el alumno adquiera habilidades proyectuales en base a una reflexión sobre sus propios planteos y a la información sobre los cambios de paradigmas en el arte contemporáneo.
- Que sea capaz de traspasar la capa primaria del sentido y reconocer un enunciado-imagen, previendo luego materializar ese enunciado en procesos para la construcción de la obra.
- Que amplíe su horizonte perceptivo tomando contacto con referentes del arte postdisciplinar y con todas aquellas prácticas que tienen como origen la acción anticipatoria y la prefiguración.
- Que en la instancia de presentación pública pueda defender y registrar su grado de efectividad, verificando el nivel de recepción en conformidad al código elegido (el cruce entre forma e idea).
- Que el alumno pueda operar mediante estrategias que implican modos de configurar relacionados con el concepto de obra no enfática, y el de "forma-escenario"(N. Bourriaud), marcado por signos de reconocimiento acumulativos, aproximativos, irreductibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 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:

Unidad 1- Aproximación al proceso de desmaterialización de la imagen. El concepto de reduccionismo sintáctico y semántico. Procesos de selección y ordenamiento de unidades del repertorio básico de las formas

Unidad 2- El extrañamiento por disociación. La fragmentación y la incorporación de lo real dado como medios para la constitución del sentido. La oposición simplicidad-complejidad.

Unidad 3- El concepto de edición y el de postproducción como "modo de servirse de". La cultura del uso y el modo de producción en tanto operador de sentido.

Unidad 4- Modos de reprogramar. Habitar formas historizadas, interpretar, reproducir, reexponer, apropiarse. El concepto de recodificación y su inserción en un escenario o forma ampliada por complementariedad y proximidad.

Unidad 5- La obra programática y la relación proyecto-diseño como propósito dentro de un posible. La intencionalidad previa a la configuración.

Unidad 6- La exposición de partes y condiciones. La realización fáctica de la obra. El diseño como cálculo en los límites de lo probable. Pautas para seleccionar y organizar. La materialización del proyecto. La lectura de su singularidad y el proceso de recepción.

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

4- Bibliografía obligatoria

BIBLIOGRAFÍA Unidades 1-2-3

López Anaya, Jorge, *Arte Argentino. Cuatro siglos de historia (1600-2000)*, Buenos Aires, Emecé, 2005, páginas 304-329

Gutnisky, Gabriel *La geometría en el arte y el Arte Concreto en Argentina*, Córdoba, Museo Caraffa, 2008.

Harvey, David, *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu, 1990.

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

BIBLIOGRAFÍA Unidades 4-5-6

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

Bourriaud, Nicolás, *Postproducción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007. páginas 7 a 25 y 39 a 55

Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001
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.
Groys, Boris, *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Cajá Negra, 2014
Ranciére, Jacques, *El destino de las imágenes*, Buenos Aires, Prometeo, 2011.

5- Bibliografía Ampliatoria

Bürger, Peter, *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona, Península, 1997.
Calabrese, Omar, *El lenguaje del arte*, Barcelona, Instrumentos Paidós, 2003
Danto, Arthur, *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*, Barcelona, Paidós Estética, 2002.
Danto, Arthur, *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999.
Guasch, Anna María, *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*, Madrid, Akal, 2011
Gutnisky, Gabriel, *Impecable-implacable. Marcas de la contemporaneidad en el arte*, Córdoba, Brujas, 2006.
Jameson, Fredric, *Ensayos sobre el posmodernismo*, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991.
Krauss, Rosalind, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza, 1996, cap. Notas sobre el índice
Ranciére, Jacques, *El malestar en la estética*, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.

6- Propuesta metodológica:

Taller teórico-práctico. Las clases se articulan del desarrollo gradual pautado alrededor del concepto del recorte y del montaje como herramientas cognitivas. Se trata de que el alumno pueda producir y establecer una lectura acerca de los valores significativos del repertorio de imágenes generadas por el desplazamiento del referente habitual y el fenómeno de extensión del arte (rasgos distintivos y auto-modelizantes). Se trabaja con la metodología de resolución de problemas en secuencias proyectivas de diseño (imaginar, proyectar, ejecutar, juzgar) planteadas alrededor de procesos de producción a partir de la imagen informada. El seguimiento es individual y personalizado. La materia utiliza correo electrónico y perfil en facebook. La bibliografía está a disposición del alumno en formato digital.

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). 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 al momento de presentarse a rendir libre deberá exhibir los prácticos que en el Programa de la materia figuran bajo la denominación: TP1 - TP2 - TP3 y TP4. Desarrollará en la semana aquellos que en el mismo Programa aparecen identificados como TP5 y TP8. Para aprobar el examen deberá primeramente fundamentar su práctica en un ensayo como el requerido en el punto d) del TP8 (ver también las condiciones expuestas en la ficha del TP6 y TP7). Deberá aprobar la instancia escrita con una calificación de 4 o más para recién pasar a la instancia en que se evaluará la práctica.

- 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.

MATERIAS CORRELATIVAS según Plan 1985

09: Dibujo I – 13: Visión II – 14: Sistemas de Representación.

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

CRONOGRAMA TENTATIVO

Marzo: Desarrollo TP1- Aproximación a los procesos de autocontrol y racionalización

Abril: Desarrollo TP2- Reduccionismo sintáctico y semántico en el marco de la articulación Modernidad-Posmodernidad- El collage

Mayo: Desarrollo TP2- Parte II : El análisis- Reflexión sobre las operatorias básicas- Presentación de proceso de producción enmarcado- 1º Parcial y Recuperación 1º Parcial- Reelaboración y ampliación de lo exhibido, su defensa. Inicio desarrollo TP3

Junio: Desarrollo TP3- El referente desplazado. Inicio desarrollo TP4- El extrañamiento por disociación, el concepto de complementariedad, la incorporación de lo real-Proceso de producción enmarcado- Reelaboración y ampliación de lo exhibido- 2º Parcial- Recuperatorio 2º Parcial

Agosto: Desarrollo TP5- El concepto de edición. El Montaje

Setiembre: Desarrollo TP 6 y TP7- El proceso de recodificación

Octubre: Desarrollo TP 8, Parte I –Guión audiovisual

Noviembre: Desarrollo TP8, Parte II- La obra programática- 2º Parcial - Recuperación 2º Parcial

---

ANEXO

GUÍAS DE TRABAJOS PRÁCTICOS

LENGUAJE PLÁSTICO Y GEOMÉTRICO I

El objetivo de esta primera parte del año es acceder a modos de formalización identificados con procesos que se articulan alrededor del criterio de ideación o diseño de la obra. Se trata de un proceso analítico que comprende —entre otras cosas— la reducción de las estructuras sintácticas y semánticas de las obras y la utilización del repertorio específico del lenguaje “plástico puro” (Greenberg) y su gradual complejización.

Se tratará de desplazar determinados modos de la representación ilusionista, operando con el collage que —desde el Cubismo y el Dadaísmo— ha adquirido estatus

de principio artístico. Este principio relativizó el sistema de representación vigente desde el Renacimiento hasta principio del siglo XX y está relacionado actualmente con la idea de montaje espacial característico de la imagen virtual. Recordemos que estos procesos se relacionan con estrategias vinculadas al recorte y al montaje, pero también y fundamentalmente con dispositivos de descontextualización de la imagen. Algunas características que se desagregan de este principio son: apropiación de lo real dado, racionalidad organizativa, inespecificidad, reduccionismo, fragmentación, gesto analítico, extrañamiento por disociación, heterogeneidad, entre otros.

Conjuntamente con el criterio de ideación de la obra se busca hacer evidente el de sistematización del proceso de configuración (conjunto de acciones o cosas que –ordenadamente relacionadas entre sí- contribuyen a determinado objeto). En ese sentido el collage es una forma de pensar las imágenes que:

- 1) Abre nuestra conciencia a algo exterior : la apropiación de la complejidad de lo real dado (fragmentación, heterogeneidad, diseminación, inespecificidad)
- 2) Subraya una acción básica del arte: la operación activa de selección y de ordenamiento (con la particularidad de favorecer a un orden no previsible)
- 3) Se trata de un método de configuración despejado del peso de una técnica o habilidad específica y por lo tanto:
- 4) Enfatiza el valor de la utilización y combinación de los elementos del lenguaje visual : La forma es el contenido
- 5) Es una proposición analítica porque metodológicamente induce a la investigación sobre el comportamiento de la percepción visual
- 6) Es una operación que activa la intencionalidad. Las obras son entendidas como producto de una acción de diseño: Lo formal es racional (Sol Le Witt)
- 7) Un ejercicio que se refiere al acto de dominar la cosa que está delante de nuestros ojos: las razones de su organización y sus reglas combinatorias
- 8) Ofrece la posibilidad de que –previo a la fijación de la imagen- se puedan asentar mentalmente todas las opciones previas

La primera parte del proceso de collage estará dedicado a las reglas de organización de unidades lingüísticas o figuras mínimas. Se trata de trabajar en estructuras visuales mínimas que se desplacen de las expectativas y criterios de valoración de la llamada "obra orgánica" (la que se funda en la idea de totalidad, la de la obra cerrada en sí misma, generalmente relacionada con la representación ilusionista, la homogeneidad, el sentido de unidad, etc.).

Es un ejercicio que consiste en dominar aquello que está delante de nuestros ojos apelando a reglas de organización de las figuras y sus bases combinatorias. Una formalización rigurosa con los elementos liminares del lenguaje artístico. Como éstos se definen en un plano objetivo, es muy importante como dijimos incorporar la idea de "edición mental" (todo lo que sucede antes del pegado final y que pone en juego nuestro gradual afinamiento perceptual). También para eludir el soporte normalizado y generar una expectativa diferente se emplearán fondos de formas no tradicionales (cualquiera menos "la ventana renacentista" o rectangular). Los límites pre fijados de antemano constituyen las reglas del juego y estas se reducen a:

- NO a los fondos rectangulares
- NO dibujar o proyectar previamente
- NO pegar inmediatamente, sino agotar las instancias de combinaciones posibles
- NO guardar el trabajo sino mostrarlo públicamente
- NO establecer analogías signo/referente o relaciones de semejanza

TRABAJO PRÁCTICO I

-Proceso para desarrollar una premisa reduccionista y autocontenida partiendo de la simplicidad y hasta la complejidad, dentro de los términos generales del desarrollo de la unidad

-El proceso se desarrollará con la técnica del collage. Fondos no tradicionales y utilización de figuras geométricas simples con las siguientes características: 1°) blanco y negro, 2°) blanco negro y gris, 3°) grises y un color, 4°) colores. Cada uno de estos pasos deberá ser completado por tres (3) trabajos como mínimo (se entiende que los primeros trabajos serán en negro y blanco y con la utilización de una sola familia de figuras. Paulatinamente se irán flexibilizando estos términos agregándose familias complementarias de figuras, valores y colores).

Intente formalizar desplazándose del tipo de organización acostumbrada, estructurando el trabajo con sentido:

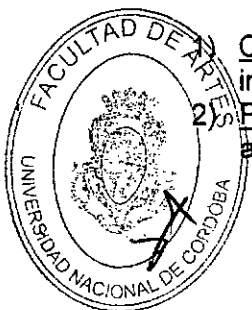
- a) Ingrávido: figuras flotantes, sin sugerencia de horizonte ni apoyo vertical.
- b) Excéntrico: desocupar el centro, la atención se posa en otros lugares, se escapa permanentemente.
- c) Equilibrio precario: sentido rítmico, lábil, oculto.
- d) Centrífugo: La organización tiende a expandirse hacia fuera, integra el perímetro del soporte como forma.
- e) La "no forma vs. el no fondo": indiferenciación entre ambos, idea de retícula, trama, estructura aditiva.

-Criterios de evaluación: Se espera obre con precisión y contención. Utilice sistemas simples y seriales de formas. Recorra a un máximo de orden con mínimos elementos. El contorno del soporte podrá funcionar como forma. Genere tensión estructural por agrupación, cambios de escala y relación de las figuras entre sí y con el perímetro del fondo. Entienda al espacio como elemento constitutivo.

TRABAJO PRÁCTICO II

En paralelo al TP nº 1 se realizará una monografía sobre Arte Concreto argentino (Arte Concreto-Invención, Perceptismo, Madi), el cual debe contemplar básicamente las siguientes cuestiones a desarrollar:

- 1) Contexto: sociedad, cultura del tiempo, ambiente y hechos del arte internacional y nacional, en los que se inserta el Arte Concreto en Argentina.
- 2) Protagonistas: principales artistas y propulsores, referentes internacionales, algunos presupuestos planteados en sus manifiestos..

- 3) Características de las propuestas: principales aportes del movimiento, fundamentos, relaciones y diferencias con la geometría o el abstraccionismo instintivo.

Se sugiere trabajar a nivel básico con el texto de López Anaya, Jorge, *Arte Argentino. Cuatro siglos de historia (1600-2000)*, Buenos Aires, Emecé, 2005, páginas 304-329 y ampliar por iniciativa propia. También se ofrece como texto de referencia Gabriel Gutnisky, *La geometría en el arte y el Arte Concreto en Argentina*, Córdoba, Museo Caraffa, 2008.

Criterios de evaluación: se espera que lea y sintetice sobre los conceptos básicos desarrollados por el Arte Concreto e incluya esta contribución dentro de una referencia general del arte moderno. También se tendrá en cuenta la capacidad e interés para ampliar la bibliografía básica y todo aporte que no se circunscriba a reproducir conceptos de manera literal. Sea breve y claro, el documento no deberá superar las tres páginas en Arial 12.

TRABAJO PRÁCTICO III

Aproximaciones al proceso de producción a partir del referente informado (los collages realizados en el TP n° I).

Se trata de establecer una lectura acerca de los valores significativos del referente teniendo en cuenta los atributos y las posibilidades del repertorio de imágenes generadas por el proceso de collage que forman parte del Trabajo Práctico n° I, como una manera de elaborar una imagen-obra a partir de otra, que llamamos "imagen ya informada". Este es el primer paso del proceso de descontextualización y mayormente responde a operaciones de:

A)-Traslación: llevar, mudar una imagen respetándola pero aceptando en ese traslado -por ejemplo- un cambio de escala, el tipo de soporte, las técnicas utilizadas, etc.

B)-Traductividad: expresar las características de una imagen a otra diferente. Convertir, trocar esa imagen en una equivalente (por ejemplo, figuras del collage a representaciones de señales de tránsito).

C)-Transposición: traducir a otro formato (por ejemplo del collage/real video/virtual).

Trabajar con maqueta (indispensable para la consulta obligatoria) Producir una obra que de cuenta de las operaciones antes mencionadas.

Criterios de evaluación: Demostrar haber realizado una lectura personal del trabajo de referencia elegido, a partir del cual se articularán nuevos enunciados. Plantear el nuevo dispositivo formal en relación a ese enunciado. Se espera que se inicie en el manejo de variables de previsión y planificación de la obra. Demostrar competencia en la resolución formal encarada. Prepare una fundamentación escrita de las operaciones llevadas a cabo en esta configuración que presentará en la exhibición del trabajo

TRABAJO PRÁCTICO IV

En la segunda parte del proceso asumiremos el principio del collage con una variante muy distinta a la primera parte, porque los recortes de papel que se usarán no necesariamente deben relegar la referencialidad. Aquí aparecerán imágenes

publicitarias, fotos, estampados, etc., en una operación que tendrá como objetivo disociar esas imágenes del contexto original. Esa operación podrá tener la capacidad de desmontar una historia, será una alegoría de su anterioridad a la vez que paradoja visual, porque deberá estar organizada con otro principio constitutivo que el original. Se intenta lograr una "aparición otra" de la referencialidad por superposiciones paradójicas, fragmentación arbitraria, fundamentos constructivos desconcertantes, etc.

Trabajos prácticos:

El proceso constará de por lo menos seis (6) collages de 30x30 cm. respetando:

- a) Concepto de plano/color (no figuras aisladas)
- b) Superficies complejas (no figuras flotantes)
- c) Utilización de papeles con información propia (estampados, tipografías, etc.)
- d) Cromatismo elaborado, gradientes, etc.
- e) Rasgados y cortes diversos

TRABAJO PRÁCTICO V

Finalmente seleccionará la totalidad o parte de alguno/s de los collages de 30x30

-Se busca trabajar con la fragmentación, con la idea de diseminación, alteridad, etc., en orden compositivo no previsible. Utilización de "ventanas", superposiciones, transposiciones, etc.

-Trasladar y poner en valor –transformar en "obra"- la sección, la imagen, etc., elegida. Observar las cualidades a resaltar. Hacer tres (3) trabajos como mínimo con ese criterio. Respetar la idea obra-exhibición. La presentación tendrá carácter de Parcial.

Criterios de evaluación de los aspectos prácticos: Se tendrá en cuenta la lectura de los atributos y las posibilidades del repertorio de imágenes elegidas y su posterior transformación. Deberá demostrar en la configuración de las obras competencia específica en la técnica y los recursos adoptados para ese traslado. Escala, acabado, materiales y puesta acordes con el criterio de selección manifestado (1). Poner en práctica el concepto de postproducción (Bourriaud)

(1) Nota: leer el documento de cátedra denominado : "El trabajo de taller –o cualquier otro- y su elevación al estatuto de obra".

TRABAJO PRÁCTICO VI

En paralelo -y con carácter de excluyente- a la producción de obra, elaborar un documento escrito sobre texto del documento de cátedra y sobre Bourriaud, Nicolás, *Postproducción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, poniendo en tensión los conceptos desarrollados en páginas 7 a 25 y 39 a 55 de dicho libro con las decisiones llevadas a cabo para producir la propia obra (TP nº V). Interesa que el escrito de cuenta de haber relacionado conceptos planteados en el documento de cátedra y en el libro de Bourriaud en contrapunto con las estrategias concretas llevadas a cabo para la generación y formalización de las obras. Se presentará como defensa o fundamentación del TP nº V.

TRABAJO PRÁCTICO VII

Producir obra ampliatoria a la presentada para evaluación en el TP nº V. Se espera realice una relectura de las posibilidades planteadas en la anterior presentación, especialmente luego de la instancia de presentación pública y devolución docente. Esta reelaboración y nueva producción se enmarca en la asimilación del concepto de escenario o espacio narrativo y la forma-exposición como modos de lectura que se organizan por proximidad y complementariedad del sentido.

Importante: Deberá presentar al tiempo de la exhibición y con carácter obligatorio un documento en el que desarrollará la fundamentación y el análisis de las variables y operaciones efectivizadas en el proceso de configuración de las obras presentadas.

TRABAJO PRÁCTICO VIII

Se trata de desarrollar premisas que ayuden a objetivar sobre la propia producción. Establecer un proceso de distanciamiento que permita la lectura de los datos esenciales y no anecdóticos de la obra. Separar racionalmente sus conceptos esenciales. Abstracter esos conceptos para poder pautar un programa -declaración previa y exposición de partes- que incluya por lo menos una de aquellas características que hemos considerado propias de las expectativas del arte actual: fragmentación, idea de situación o puesta, superposiciones paradójicas, cambios escalares, etc. (leer el ensayo "El trabajo de taller -o cualquier otro- y su elevación al estatuto de obra").

Instructivos:

- Seleccione por lo menos uno de los enunciados que abajo se detallan o establezca sus propios enunciados.
- Desarrolle un programa que de cuenta de esos enunciados.
- Presentar una maqueta, pequeña obra, boceto, etc, que manifieste visual y materialmente la intencionalidad del proyecto, junto con el enunciado por escrito.
- Consultar obligatoriamente con ese material. Esta presentación tendrá carácter de parcial.
- Aprobado el parcial desarrollará la presentación final.

Evaluación final.

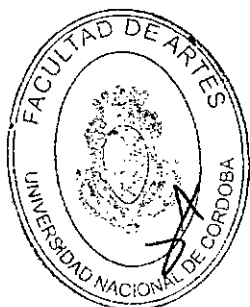
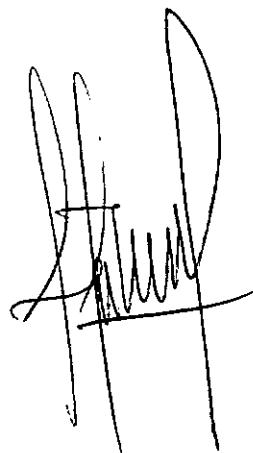
La misma consistirá en:

- a) Presentación de por lo menos cinco (5) trabajos -o equivalente- que desarrollen el proceso previsto en el programa. Estas obras deberán estar resueltas con competencia específica (soportes, puesta, etc.) en lo que definimos como "calidad museo".
- b) Obligatoriamente deberán ser acompañadas de toda la documentación que conformó el Parcial.
- c) Se tendrá en cuenta básicamente la capacidad de racionalizar sobre aspectos esenciales de su propia obra. El de programar y producir sosteniendo esas ideas. Demostrar haber incorporado conceptos provenientes del fenómeno de la obra inorgánica, el de postproducción, el de arte expandido, el de forma-escenario.
- d) Deberá dar cuenta en un documento escrito -de carácter obligatorio- del manejo de la bibliografía trabajada y de toda aquella información ampliatoria

que permita poner en tensión ese desarrollo teórico-conceptual en relación a la propuesta efectivizada.

Enunciados Propuestos:

- Rehacer una obra hecha por otro. Operar siguiendo la idea de copia, apropiación.
- Trastornar, alterar una serie de objetos/imagenes/obras agregando o quitando sistemáticamente uno o varios elementos.
- Utilizar un código visual determinado (señalética urbana, ilustración científica, dibujo arquitectónico, logotipos) para trabajar un tópico extraño a ese código.
- Escoger al azar, como punto de partida, una palabra de una fuente cualquiera (diario, libro, revista, folleto publicitario, etc.).
- Hacer un registro de todo lo que le sucede en un tiempo acotado (10 minutos, 1 hora, 1 día). Trabajar a partir de ese registro.
- Operar sobre una imagen/objetos/idea siguiendo un patrón de repeticiones
- Escoger una obra propia. Introducirle un elemento perteneciente a una obra ajena o a una fuente de información cualquiera. Replantear la propia obra de acuerdo a esta intromisión.
- Escoger una lista de obras (títulos) incluidas en un catálogo. Producir de acuerdo a esos títulos preestablecidos.
- Escoger el objeto más banal del entorno cotidiano como punto de partida.
- Escoger el objeto más significativo del entorno cotidiano como punto de partida.
- Escoger una obra que responda a un género pictórico determinado (figura, naturaleza muerta, paisaje, histórico, abstracción, etc.). Convertirlo en otro.
- Hacer una lista de frases, palabras o expresiones oídas a diario. Trabajar a partir de ellas.
- Eliminar sistemáticamente elementos de una obra propia hasta que quede reducida a la mínima expresión.
- Producir una obra lo más alejada posible (desde el punto de vista conceptual, de la imagen, de la técnica, de la escala, etc.) de lo realizado hasta el momento.
- Escoger una imagen/objeto cualquiera. Reunir todo tipo de información al respecto (observaciones propias, textos artísticos, científicos, periodísticos, etc. que la/lo incluyan de alguna manera). Partir de ese cúmulo de información.
- Utilizar una herramienta contraviniendo su uso convencional.
- Aplicar múltiples mutaciones a un elemento o conjunto de elementos constantes.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD.

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: PLAN 1985

Asignatura: LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA HISTORIA 2

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Clementina Zablosky

Prof. Asistente: Bárbara Chretien

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Silvia Berruezo / Juan Terrazas

Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno único: Viernes de 9 a 12hs.

Horario de atención a alumnos: 12hs a 13hs.

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 recepción. Mediante el estilo, tanto en su carácter colectivo (cultura, período, escuela) como en su carácter individual (artista, creador), se intenta captar las diferencias y tensiones que se articulan en la vida social de los procesos artísticos/ culturales estudiados.

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.

1.1 ARTICULACIONES DE LA MATERIA CON ASIGNATURAS DEL ÁREA DE HISTORIA DEL ARTE

En las carreras de las Licenciaturas y el Profesorado de Plástica, las asignaturas de Historia del Arte correspondientes a cada uno de los cinco años de formación de grado son correlativas.

"Las Artes Plásticas en la Historia II", propone una articulación vertical con los contenidos que integran las asignaturas del área de historia de la carrera de Plástica, fundamentalmente con la cátedra "Introducción a la Historia de las Artes" de primer año con la cual comparten algunos contenidos específicos. En la asignatura de primer año se introducen y estudian "situaciones de interés" del arte occidental (arte clásico griego, arte románico y gótico, arte del renacimiento) que en la asignatura de tercer año, se revisan y retoman, para abordar y centrarse en los procesos artísticos y culturales, del arte romano antiguo, del arte de la temprana Edad Media y de la modernidad de mediados del SXVI. Ambas asignaturas comparten un concepto de arte en tanto formación material y simbólica, cuya comprensión es posible en la articulación con procesos históricos, sociales y culturales.

La articulación vertical con la asignatura "Las artes plásticas en la Historia I", correspondiente al segundo año de la carrera, se establece en el enfoque y los contenidos. Ambas proponen una articulación del arte y la cultura entendida como hegemonía, una revisión crítica de distintas categorías de análisis y el ejercicio reflexivo frente a las diferentes posiciones teóricas de los autores estudiados. En los contenidos, la asignatura de segundo año estudia los procesos artísticos y culturales de Mesopotamia y Egipto, que comparten el

mundo antiguo con las culturas clásicas de Grecia y Roma, revisadas y estudiadas en la materia de tercer año.

"Las artes plásticas en la Historia II" introducen el concepto de estilo promoviendo una perspectiva interdisciplinaria –arte, historia, estudios culturales, antropología– que permite ver y comprender las particularidades de otras tradiciones culturales que convivieron y constituyeron el llamado "arte occidental". El estilo es un instrumento analítico mediante el cual se aborda críticamente el estudio de los contenidos específicos del programa.

Respecto a la asignatura "Las artes plásticas en la Historia III", la articulación vertical se realiza a nivel de los contenidos, al estudiar el arte en el contexto moderno de los siglos XVI (Historia II) y XVII (Historia III).

Con la asignatura "Arte argentino y latinoamericano", correspondiente al quinto año del plan de estudios, se articula en el nivel de los contenidos. "Las artes plásticas en la Historia II" introducen el manierismo como estilo en las producciones estéticas latinoamericanas colonizadas en el SXVI. El programa de la materia del último año desarrolla y profundiza el estudio de dichas culturas.

1.2. ARTICULACIONES CON LAS ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE PRODUCCIÓN VISUAL DEL CICLO BÁSICO

"Las Artes Plásticas en la Historia II" presenta formas artísticas diferentes que amplían y enriquecen la percepción estética de los alumnos aportando otros componentes a los procesos creativos particulares que pueden desarrollar en las asignaturas de taller. Favorece la transferencia de instrumentos descriptivos, analíticos y procedimentales para la apreciación de la producción de los propios estudiantes.

Asimismo, promueve la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas específicas del hacer artístico, adquiridas en los diferentes talleres de las asignaturas de dibujo, pintura, grabado, escultura, visión y sistemas de representación en la elaboración gráfica-conceptual de los trabajos teórico-prácticos ("Cuaderno de Apuntes").

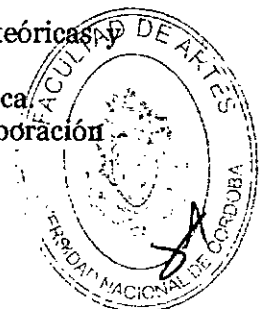
2- Objetivos generales

2.1 OBJETIVOS CONCEPTUALES GENERALES

- Articular nuevos conocimientos con conocimientos existentes.
- Comprender el carácter social del arte en tanto construcción cultural y práctica histórica.
- Problematicar las nociones de estilo e iconografía considerando sus alcances y sus limitaciones conceptuales y metodológicas.
- Conocer estilos artísticos de diferentes contextos histórico-culturales y sus procesos particulares de producción y recepción.
- Articular las nociones de clásico y "no clásico" en el desarrollo de los contenidos específicos.
- Interpretar el punto de vista de los autores sugeridos como bibliografía.

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 MÓDULO 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.

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

SCHAPIRO, Meyer. (1994) "Estilo" en *Estilo, artista y sociedad. Teoría y filosofía del arte*. Madrid: Tecnos. 1999.

PANOFSKY, Erwin. (1962) "Introducción" en *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad. 1994.

BAXANDALL, Michael (1972) "Prefacio" en *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*. 2000. Barcelona: Gustavo Gili. 2000.

WILLIAMS, Raymond. "La hegemonía"; "Dominante, residual y emergente" en *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

3.2 MÓDULO 2 / Arte y cultura en la Antigüedad grecolatina

Objetivos específicos

- Integrar los contenidos específicos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el arte clásico en Grecia.
- Analizar las nociones de clásico como estilo y período histórico particular en la antigüedad.
- Conocer las condiciones históricas y sociales de producción y recepción de las imágenes y estilos del arte en el Imperio romano.

Contenidos específicos

- Periodización de la antigüedad. Ubicación geográfica de las culturas griega y romana.
- Conceptos de clásico. Estilo: la forma clásica. Principios y reglas de composición. Orden y canon. Materiales y técnicas. Iconografía: los temas clásicos. Principales obras y representantes griegos.

- El arte "clásico" en el Imperio Romano.

Roma, ciudad cosmopolita y centro político. El arte y el estado.

El legado griego: los estilos clásico y helenístico. El arte como experiencia pública y personal.

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 específica

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

POLLIT J. J. *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*. Bilbao: Xarait. 1984.

HONOUR. H y J. FLEMING. "Arte helenístico y romano" en *Historia del arte*. Barcelona: Reverté SA. 1987.

WOODFORD, Susan. "El mundo romano" en *Grecia y Roma*. Barcelona: Gustavo Gili. 1985.

BIANCHI BANDINELLI, R. "Introducción" y "Creación de un arte imperial" en *Roma, centro del poder*. Madrid: Aguilar. 1970.

STERN, Henri. "El arte cristiano desde las catacumbas a Bizancio" en Huguhe, René. *El arte y el hombre*. Barcelona: Planeta. 1974.

GRABAR, André. "Los primeros pasos" en *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid: Alianza Editorial. 1998.

PANOFSKY, Erwin. (1962) "Introducción" en *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad. 1994.

3.3 MÓDULO 3 / Arte y cultura en la Edad Media

Objetivos específicos

- Integrar los contenidos específicos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el arte en la Plena y Baja Edad Media.

- Estudiar procesos estilísticos en la Alta Edad Media considerando cambios y continuidades respecto al arte antiguo grecorromano.
- Conocer las condiciones de producción y apropiación de las imágenes y estilos del arte en la Alta Edad Media.
- Transferir categorías analíticas de emergente, dominante, residual y arcaico en el estudio histórico y social de los estilos.

Contenidos específicos

- Periodización y concepto de Edad Media. Ubicación geográfica de las culturas "bárbaras", cristianas (arte bizantino y carolingio, románico y gótico) e islámicas.

- La crisis del estilo clásico. Lo clásico como *residual*.

Constantinopla, capital cristiana del Imperio. El arte bizantino: cristianismo, cultura griega e imperio romano. La experiencia del espacio bizantino: la arquitectura religiosa. Las imágenes de la corte. Estilos. Materiales y técnicas. El movimiento iconoclasta. La ortodoxia y el programa iconográfico. Obras clave.

- La "abstracción" como estilo. Lo clásico como *residual*.

Los inicios del arte islámico. La religión del Islam. Arquitectura religiosa y decoración islámicas. Estilo: motivos, materiales y técnicas. La experiencia del espacio y cualidades del paisaje. Aportes al arte y la cultura occidental europea.

El arte de los llamados pueblos "bárbaros"¹. Celtas y germanos. Estilos y temas. Técnicas y materiales. Aportes a la cultura occidental grecolatina.

- La renovación de lo romano, el estilo clásico como *emergente*.

El arte carolingio y la vida en el Sacro Imperio Romano Germánico. Concepto de renacimiento carolingio. El arte en los talleres. Arquitectura y manuscritos: cuestiones de estilo e imaginaria religiosa imperial.

- El estilo románico, lo clásico como *arcaico y residual*.

La vida rural. Los monasterios. Las peregrinaciones. La influencia de San Agustín. La actitud estética del románico: las órdenes de Cluny y Cister. Los estilos regionales. Los temas. Escultura y pintura. Técnicas y materiales.

- El estilo gótico, el clásico de lo *residual* a lo *emergente*

La vida en la ciudad. Las catedrales: arquitectura y escolástica. Santo Tomás. Artistas y gremios. Los temas. Materiales y técnicas. Vitrales y tapicería.

La escuela de Florencia y la escuela de Siena en la pintura del siglo XIV. La pintura en Flandes. Cuestiones de estilo. Principales representantes en la Baja Edad Media.

Bibliografía específica

Alta Edad Media

CLARAMUNT, Salvador. *Las claves del Imperio bizantino (395-1453)*. Barcelona: Planeta. 1992.

VELMANS, Tania. "La pintura mural" en *El mundo bizantino (siglos IX y XV)*. Madrid: Alianza. 1985.

GRABAR, Oleg. *La formación del arte islámico*. Madrid: Cátedra. 2000.

LIEBICH Hayat S. *El arte islámico. Cuenca mediterránea*. Barcelona: Paidós. 1983.

¹ Culturas no romanizadas.

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.

HUGYHE, René. "El cristianismo nórdico" en *El arte y el hombre*. Barcelona: Planeta. 1974.

PANOFSKY, Erwin. *Renacimientos y renacimiento en el arte occidental*. Madrid: Alianza. 1986.

HUBERT J., J PORCHER y W. VOLBACH. *El imperio carolingio*. Madrid Aguilar. 1968.

Plena y Baja Edad Media

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

DUBY Georges. *Europa en la Edad Media*. Barcelona: Paidós. 1999.

HATJE, Úrsula. *Historia de los estilos artísticos*. Tomo1. Madrid: Itsmo.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

3. 4 MÓDULO 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 específica

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

BAXANDALL Michael. *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*. Barcelona: Gustavo Gili. 2000.

WÖLFFLIN, Heinrich. *El arte clásico. Una introducción al Renacimiento italiano*. Madrid: Alianza

HONOUR. H y J. FLEMING. *Historia del arte*. Barcelona: Reverté SA. 1987.

HAUSER Arnold "El concepto de manierismo" en *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama. 1969.

SHEARMAN, John, *Manierismo*. Barcelona: Xarait. 1984.

BERNALES BALLESTEROS, Jorge. *Historia del arte hispanoamericano. Siglos XVI a XVIII*. Madrid: Alambra.
WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

• 4 / BIBLIOGRAFÍA

- APPADURAI, Arjun ed. (1986) *La vida social de las cosas*. 1991. México: Grijalbo.
ARIÉS, Philippe y Georges DUBY (dir.). *Historia de la vida privada*. 10 tomos. Buenos Aires: Taurus. 1990.
BAXANDALL, Michael (1972) *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*. 2000. Barcelona: Gustavo Gili. 2000.
BECKWITH John. *El primer arte medieval*. México: Hermes. 1964.
BERGER, John (1974) *Modos de Ver*. Barcelona: Gustavo Gili. 2000.
BERNALES BALLESTEROS, Jorge. *Historia del arte hispanoamericano. Siglos XVI a XVIII*. Madrid: Alambra.
BELTING, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires. Buenos Aires: Katz. 2007.
----- (1990) *Imagen y culto*. Madrid: Akal. 2009.
BETTINI, Sergio. *El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio*. Buenos Aires: Ediciones 3. 1963.
BIALOSTOCKI, Jan. *Estilo e Iconografía*. Barcelona: Barral. 1973.
----- El arte del siglo XV de Parler a Durero. Madrid: Istmo. 1998.
BIANCHI BANDINELLI, R. *Roma, centro del poder*. Madrid: Aguilar. 1970.
BURKE, PETER, *El Renacimiento europeo*. Barcelona: Crítica. 2000.
BURCKHARDT, Jacob. *La cultura del Renacimiento en Italia*. Barcelona: Hyspamerica. 1985.
BURUCÚA, José Emilio. *Historia, arte, cultura*. Buenos Aires: FCE. 2003.
CLIFFORD, James (1988) *Dilemas de la cultura*. Barcelona: Paidós. 1995.
CROW, Thomas. *La inteligencia del arte*. México: FCE. 2008.
CUCHE, Denys (1996) *La noción de cultura en las Ciencias Sociales*. 1999. Buenos Aires: Nueva Visión.
DUBY, Georges. *Europa en la Edad Media*. Barcelona: Paidós. 1986.
----- *La época de las catedrales*. Madrid: Cátedra. 1993.
ECO, Humberto. *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Lumen. 1997.
FREEDBERG, David. *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*. Madrid: Cátedra: 1992.
GEERTZ, Clifford (1973) *La interpretación de las culturas*. 1992. Barcelona: Gedisa.
----- (1983) *Conocimiento local*. 1994. Barcelona: Paidós.
----- *Observando el Islam: el desarrollo religioso en Marruecos e Indonesia*. Barcelona: Paidós. 1994.
GOMBRICH, Ernst H. *Historia del arte*. Madrid: Alianza. 1992.
----- *Norma y forma. Estudios sobre el arte del renacimiento*. Madrid: Alianza. 1994.
GOMBRICH, Ernst H. *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México: FCE. 2003.
GRABAR, André. *El primer arte cristiano (200-395)*. Madrid: Aguilar. 1967.
GRABAR, André. *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid: Alianza. 1998.
GRABAR, André. *La iconoclastia bizantina*. Madrid: Akal.
GRUZINSKI, Serge. *La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos. XVI - XVIII*. México. FCE. 1991.

UX

- GRUZINSKI, Serge. *El pensamiento mestizo*. Buenos Aires: Paidós. 2000.
- HATJE, Úrsula. *Historia de los estilos artísticos*. 2 tomos. Madrid: Istmo. 1980.
- HAUSER Arnold *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama. 1969.
- "El manierismo, crisis del Renacimiento" en *Origen de la literatura y del arte modernos*. Tomo 1. Barcelona: Guadarrama. 1982.
- HONOUR. H y J. FLEMING, *Historia del arte*. Barcelona: Reverté SA. 1987.
- HUYGHE, René. *El arte y el hombre*. Barcelona: Planeta. 1974.
- LÉVI-STRAUSS, Claude (1968) *Arte, etnología y lenguaje*. México: Siglo XXI.
- LE GOFF, Jacques. *Los intelectuales de la Edad Media*. Barcelona: Gedisa. 1986.
- *El Dios de la Edad Media*. Editorial Trotta.
- LETTS, Rosa María (1981) *El renacimiento*. Madrid: Gustavo Gili. 1989.
- NIETO ALCAIDE Víctor y Fernando CHECA CREMADES. *El renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Madrid: Istmo. 1983.
- PÄCHT, Otto. (1977) *Historia del arte y metodología*. Madrid: Alianza Forma. 1989.
- PANOFSKY, Erwin. (1962) *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad. 1994.
- *Arquitectura gótica y escolástica*. Buenos Aires: Infinito. 1959.
- *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets Editores. 1995.
- *Renacimientos y renacimiento en el arte occidental*. Madrid: Alianza. 1986.
- *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid: Cátedra. 1995.
- PORCHER, Hubert. *El Imperio carolingio*. Universo de las Formas.
- ROMERO, José Luis. *La Edad Media*. Buenos Aires: FCE. 1982.
- SCHAPIRO, Meyer. (1994) *Estilo, artista y sociedad. Teoría y filosofía del arte*. Madrid: Tecnos. 1999.
- *Estudios sobre el románico*. Madrid: Alianza.
- SCHAPIRO, Meyer. *Estudios sobre el arte de la Antigüedad tardía, el Cristianismo primitivo y la Edad Media*. Madrid: Alianza Forma.
- SCHAUER-CRANDELL, Anne. *La Edad Media*. Barcelona. Gustavo Gili. 1985.
- SHEARMAN, John. *Manierismo*. Xarait Ediciones. 1984.
- TATARKIEWICZ, Wladyslaw. *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos. 1992.
- VERNANT, Jean Pierre. *Los orígenes del pensamiento griego*. Buenos Aires: Eudeba. 1986.
- WOODFORD, Susan. *Grecia y Roma*. Barcelona: Gustavo Gili. 1985.
- WÖLFFLIN, Heinrich. *Conceptos fundamentales en la Historia del arte*. Madrid: Espasa Calpe.
- *El arte clásico. Una introducción al Renacimiento italiano*. Madrid: Alianza.
- WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.
- *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Buenos Aires: Nueva Visión. 2000.
- ZANKER, Paul. *Augusto y el poder de las imágenes*. Madrid. Alianza Forma.

4- Propuesta metodológica

Según las actividades planificadas, las clases comprenden una instancia teórica (a) y una instancia teórico-práctica (b).

. La instancia teórica consiste en la exposición oral de contenidos teóricos y análisis de ejemplos, con proyección de imágenes y presentación de esquemas explicativos, por parte del docente.

9-

. La instancia teórico- práctica presenta dos modalidades de trabajo:

1. Consiste en la confección, por escrito y en forma grupal, de esquemas analíticos que sinteticen los principales temas y conceptos desarrollados por los autores propuestos como bibliografía específica, y su comparación. Bajo la modalidad operativa de un seminario-taller, estos trabajos se elaboran, exponen y cotejan colectivamente durante cada clase, tendientes a construir un espacio de debate grupal y reflexión crítica.
2. Consiste en la producción individual de un "Cuaderno de Apuntes" a partir de los contenidos dados y la bibliografía específica sugerida. Consiste en el análisis gráfico del estilo y la iconografía de obras clave de las culturas estudiadas en un determinado período, mediante la elaboración de dibujos y esquemas. 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

. Los contenidos teóricos se evaluarán mediante parciales escritos individuales. Se tomarán tres (3) parciales en el año. La evaluación de los parciales tendrá en cuenta el manejo de los contenidos y los conceptos estudiados, la capacidad de síntesis, la capacidad de transferencia de conceptos en el análisis de ejemplos particulares, y la expresión escrita. Se podrá recuperar uno (1) de los exámenes parciales, en los casos de aplazo o inasistencia.

. Los trabajos prácticos se realizarán al finalizar el desarrollo de los contenidos específicos de cada módulo. Se tomarán cinco (5) trabajos prácticos en el año. En el módulo correspondiente al arte y la cultura de la Edad Media, los contenidos se trabajarán en dos (2) prácticos.

Los trabajos realizados en las instancias teórico- prácticas de carácter individual tendrán una evaluación 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).
- . 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.

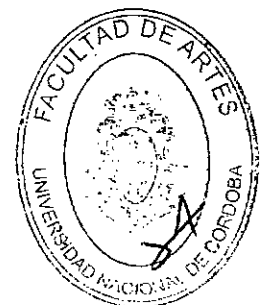
8-Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Actividad extensionista de la cátedra. Se prevé la exposición de trabajos elaborados en el período lectivo 2013-2014, en el marco de la asignatura, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD.

11

Lic. Valentina Cruz
Aux. Ad. Dpto. Asesoría
Dpto. Asesoría
Facultad de Artes

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: PLAN 1985

Asignatura: LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA HISTORIA 2

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Clementina Zablosky

Prof. Asistente: Bárbara Chretien

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Silvia Berruezo / Juan Terrazas

Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno único: Viernes de 9 a 12hs.

Horario de atención a alumnos: 12hs a 13hs.

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

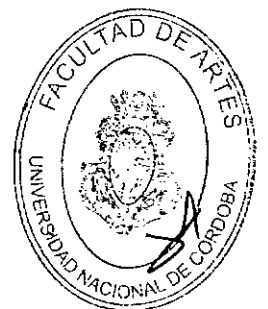
PRIMER SEMESTRE		
MARZO	20	Presentación de la materia
	27	Arte y cultura / Estilo e iconografía
ABRIL	3	Feriado
	10	Estilo e iconografía /Lo clásico
	17	TP1 Estilo e Iconografía
	24	Arte y cultura en la Antigüedad grecolatina – Estilos e iconografías griegos
MAYO	1	Feriado
	8	Arte y cultura en la Antigüedad grecolatina – Estilos e iconografías clásicas romanos
	15	TP2 Griego- Romano
	22	Semana de Exámenes finales
	29	Arte y cultura en la Antigüedad grecolatina Estilos e iconografías cristianas romanos
JUNIO	5	Parcial 1
	12	Arte y cultura en la Edad Media -Estilos e iconografías cristianas bizantinos
	19	Arte y cultura en la Edad Media – Estilos e iconografías celtas y germanas
	26	Arte y cultura en la Edad Media - Estilos y motivos islámicos
JULIO	3	TP3 Bizantino- Bárbaros- Islámicos
	6 al 17	Receso Invernal
	20 al 24	Semana de Exámenes finales

SEGUNDO SEMESTRE		
	27	Arte y cultura en la Edad Media - Estilos e iconografías carolingios
AGOSTO	7	Parcial 2
	14	Arte y cultura en la Edad Media – Estilos e iconografías románicas
	21	Arte y cultura en la Edad Media – Estilos e iconografías góticas
	28	TP4 Románico -Gótico
SEPTIEMBRE	4	Arte y cultura en la Edad Moderna– Estilos e iconografías clásicas – Renacimiento italiano
	11	Arte y cultura en la Edad Moderna– Estilos e iconografías clásicas - Renacimiento en Europa
	18	XIX Jornadas de Investigación en Artes
	21 al 25	Semana de Exámenes finales
OCTUBRE	2	Arte y cultura en la Edad Moderna - Estilos e iconografías clásicas –anticlásicas - Manierismo
	9	Arte y cultura en la Edad Moderna - Estilos e iconografías clásicas –anticlásicas - Manierismo
	16	TP5 Renacimiento-Manierismo
	23	Repaso y consulta
	30	Parcial 3
NOVIEMBRE	6	Recuperatorio Parciales 1, 2 y 3 / Coloquio
	13	Firma de libretas
	24 al 4/12	Exámenes finales / 1º turno
DICIEMBRE	9 al 18	Exámenes finales / 2º turno

[Handwritten signature]

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2ds
HCD.

[Handwritten signature]
Lic. Valentina Caró
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1985

Asignatura: DIBUJO III

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Oscar Menas

Prof. Asistente: Lic. Lucas DiPasquale

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Franca Parrello, Juan Pablo Liboa

Adscriptos: Lic. Ana Capra

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno único: Miércoles 14 a 18 hs

Horario de consulta: Miércoles de 18 a 19 hs. Facebook: CÁTEDRA 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 clarooscuro 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

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

2° Parcial

Unidad 9: Verificación de objetivos en bitácoras.

- 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: 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

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.

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 sulfite - 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.

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.

Lic. Jorge S. Almuzara
Aux. Adm. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

6 APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD.

Rubén Mans
Rubén Mans

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: Artes visuales (Lic en Pintura)

Asignatura: PINTURA III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Mariana del Val

Ayudantes Alumnos: Sofia Lovi

Adscriptos: Pablo Accinelli, Víctor Suarez Archilla,
Pablo Vogler

Distribución Horaria

Turno único: Lunes y Martes 15 a 21 hs

PROGRAMA

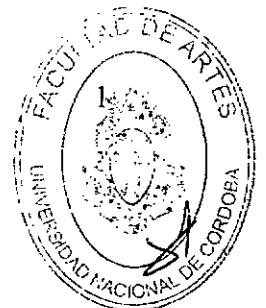
Fundamentación / Enfoques / Presentación

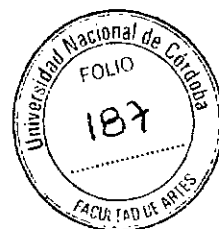
Quando Bourriaud se pregunta **¿Qué es la pintura?**¹, lo hace para definirla como **“Toda superficie colgada de la pared, incluso si no contiene ningún rastro de pintura”**² y agrega **“son ante todo espacios habitados por comportamientos”**. A lo que podríamos redefinir como: cualquier superficie podría 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. 2009. p

² Ibidem. p

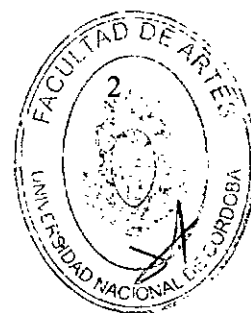

En definitiva las disciplinas artísticas que se mantenían en universos autónomos (pintura, grabado, escultura, dibujo) hoy se convierten en herramientas que nos permiten concretar nuestras operaciones creativas.

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.

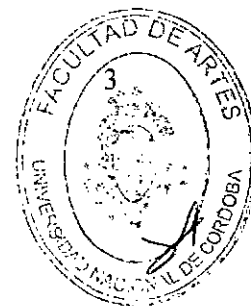
1- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

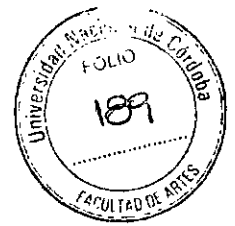
Unidad 1-

- 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

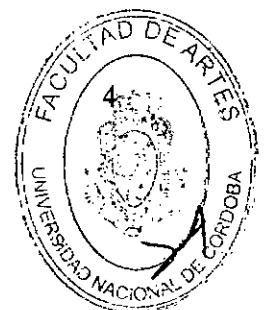
- FERNANDEZ VEGA, José: Lo contrario a la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual. Buenos Aires. Prometeo. 2007.
- DICKIE, George: El círculo del arte. Una teoría del arte. Buenos Aires. Paidós. 2005.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor: La sociedad sin relato. Antropología y estética 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.

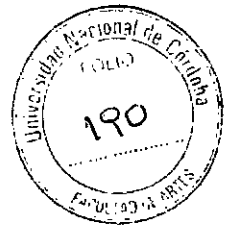
Unidad 3.- Proyectos personales

- 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.

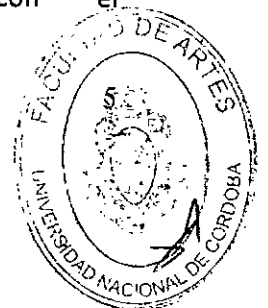
Bibliografía específica

- 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*. Pressas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza España, 2003.
- CASTILLA, Américo. *El museo en escena*. PAIDOS, Buenos Aires, 2010.
- MAIRESSE, Françoise. *El museo híbrido*. Ariel, Buenos Aires, 2013
- OLIVERAS, Elena. *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Emecé, Buenos Aires, 2008.

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 licenciatura
- e) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.

Unidad 3.-

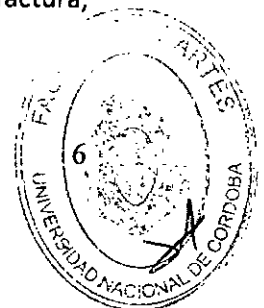
Se evaluará puntualmente:

- 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:

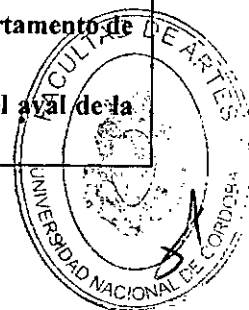
- Contar con el 80% de asistencia a las clases obligatorias: Teóricos y entrega de trabajos prácticos.
- Tener el 100% de los trabajos prácticos y parciales entregados y aprobados con nota de 4 a 6 puntos, cuyo promedio general no llegue al 7.

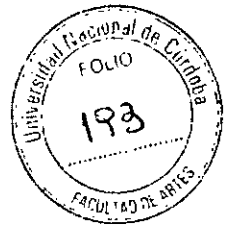
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, 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.

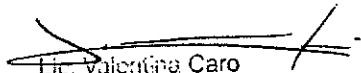
Trabajo práctico a desarrollar durante las vacaciones de Julio

Se evalúan dos parciales más y tres trabajos prácticos.

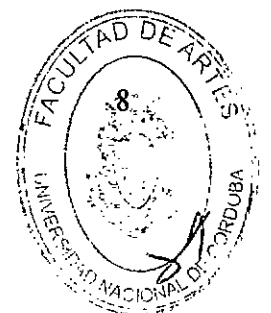

Prof. Mariana del Val

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Escultura - PLAN 1985

Asignatura: ESCULTURA III

Equipo Docente:

Prof. Titular: Magui E. Lucero Guillet

Ayudantes Alumnos: Rodrigo Barboza

Micaela Müller

Prof. Adscripta: Heliana Carrera

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).

ARTES
VISUALES

f | A
FACULTAD DE ARTES

2- Objetivos Generales

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. Collage y Montaje. 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. Las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática de la obra.

- 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
- Krauss, Rosalind – “Pasajes de la Escultura Moderna”, Akal. Madrid, 2002.- Bloque II
- Maderuelo, Javier.- “La Idea de Espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos”, Akal, Madrid, 2008.- Bloque II

5- Bibliografía Ampliatoria

Ampliatoria General

- Arola, R. (dirección de la obra) – “El Arte del Siglo XX”, Tomos I y II, Ed. Salvat, Barcelona, 1990.
- 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

- 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
- Junker, H. – "La reducción de la estructura estética" en "Miseria de la comunicación visual", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- Krauss, R – "La escultura en el campo Expandido" en "La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos", Ed. Alianza 1996.
- "La cerámica en la escultura" Ed. y textos Graciela Kartofel.
- Maderuelo, J. – "La pérdida del pedestal", Circulo de Bellas Artes, Madrid, 1994.
- Mattison, S- "Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas" Ed. Blume.

Ampliatoria Bloque II

- AAVV – "Presencias en el Espacio Público Contemporáneo", Centre d'Estudis de l'Escultura Pública y Ambiental, Universidad de Barcelona. Barcelona, 1998.
- AAVV – "Arte Público". Ed Diputación de Huesca, Huesca, 2000.
- 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.
- Guasch, A. M. – "El Arte Ultimo de Siglo XX – Del posminimalismo a lo multicultural" Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- Larrañaga, J. – "Instalaciones". Ed Nerea, Madrid.
- Marchan Fiz – "Del Arte Objetual al Arte de Concepto", Ed. Akal, Madrid, 1988.
- EQUIPOS FIAMBRERA. s.f.e. "Para una discusión sobre el estatuto de la Intervención." (en línea) Equipos fiambreira. <http://www.sindominio.net/fiambreira/teoricos.htm> (consulta: 02/ 2014)

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.
- Lucie-Smith, E. - "Movimientos en el Arte desde 1945", Emecé Editores, Buenos Aires, 1979.

Ampliatoria Bloque III

- 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

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 promediados 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)

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.

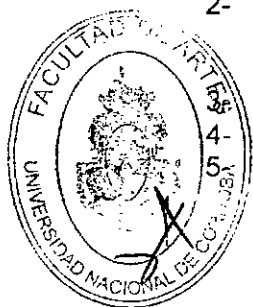
10- Cronograma tentativo

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- Realización de formas simples en cerámica. (TP)
- 2- Elaboración de un Proyecto para una obra tridimensional en cerámica que atienda a parámetros de la obra entendida como unidad expresiva y comunicativa y a sus relaciones o participación del espacio:
Definición de la propuesta por escrito. Bocetos y maquetas. (TP)
- 4- Puesta en común y discusión de los proyectos.
- 5- Realización de la obra en cerámica.

ARTES
VISUALES

f | A

Facultad de Artes - UNC

400 AÑOS
UNC 1828-2028
Nuestro Bicentenario

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 6- Presentación de los trabajos (obras), análisis grupal de los mismos poniendo en relación propuestas / resultados y contenidos trabajados. (Parcial)
- 7- Plenarios: puesta en común y discusión de los contenidos y material de estudio propuesto.
- 8- 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) y producción escrita. (TP)

BLOQUE II- Junio – Agosto

- 9- Selección de obras de Instalación e Intervención y análisis comparativo de la mismas por escrito. (TP)
- 10- 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.
- 11- Definición de la propuesta por escrito. Bocetos y maquetas. (TP)
- 12- Puesta en común y discusión de los proyectos.
- 13- Pruebas preliminares de Instalación e intervención
- 14- Realización de las obras.
- 15- Plenarios: puesta en común y discusión de los contenidos y material de estudio propuesto. (TP)
- 16- Evaluación final de dichos contenidos. (Parcial)
- 17- Presentación de los trabajos, análisis grupal de los mismos poniendo en relación propuestas / resultados. (Parcial)
- 18- Revisión analítica y crítica de lo producido hasta el momento. (TP)
- 19- 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)

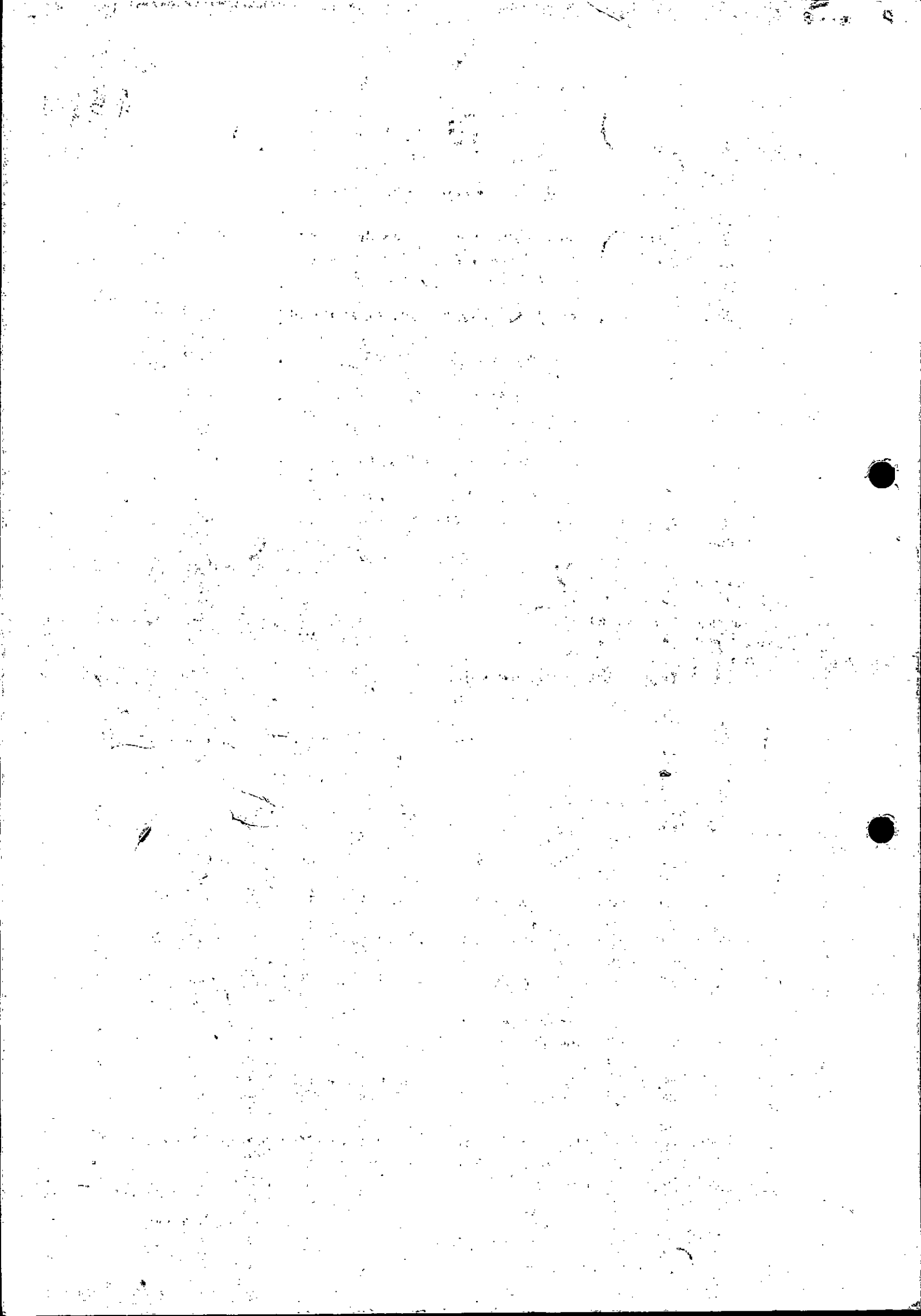
BLOQUE III- Septiembre – Octubre

- 20- Proyecto para una obra resuelta en el campo ampliado de la escultura Definición de la propuesta por escrito. Bocetos y maquetas. (TP)
- 21- Puesta en común y discusión de los proyectos.
- 22- Realización de la obra.
- 23- Plenarios: puesta en común y discusión de los contenidos y material de estudio propuesto. (TP)
- 24- Trabajo escrito: análisis de la obra de un compañero. (TP)
- 25- Trabajo escrito: vinculación de la obra propia con otras propuestas contemporáneas. (TP)
- 26- 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)
- 27- 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)

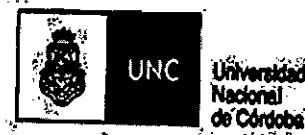
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015.
HCD.

9
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Grabado Plan 85

Asignatura: GRABADO III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Celia Marcó del Pont

Prof. Asistente: Cecilia Luque

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

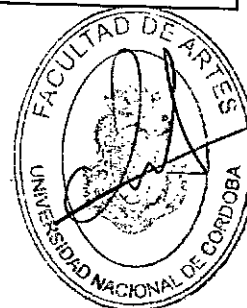
Ayudantes Alumnos: Sayi Paris

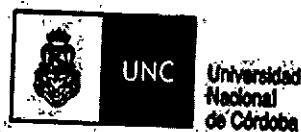
Adscriptos: Paloma Salvatierra, Martin Vassallo

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 la *colografía*, *carborundo* (J.Miro) en las que la acción de grabar no es necesaria?; o si por otro lado se prescinde de la presión, que es el fenómeno que posibilita la transmisión del relieve y la tinta de la matriz al papel, ¿dónde se colocarían los procesos de moldes como los de la obra de Rufino Tamayo, o los métodos electro gráficos?

Estos cambios en las técnicas tradicionales han sido revisados y adaptados, y por otro han aparecido nuevas técnicas experimentales debidas, en gran medida, a la difusión de nuevos productos industriales; como los plásticos, polímetros etc. De esta manera el grabado sigue abriendo una gran red de relaciones técnico- procedimentales, cruzadas por nuevos materiales y productos de la industria, en la que se observan migraciones de materiales de diversas procedencias para constituir un amplio campo de repertorio iconográfico y conceptual.

Las experimentaciones son múltiples y constantes, esto no es nuevo, desde el siglo XIX con la incorporación de la fotografía y litografía, la mayoría de los artistas van a investigar técnicas graficas 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 creador, es afirmativo, incluso cuando involucra una crítica virulenta del lenguaje establecido, una demolición de los clichés dominantes. Si el artista experimenta con sus materiales, con sus procedimientos de configuración, con su estilo,*

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.

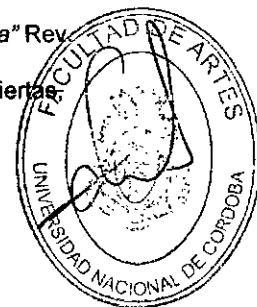
Estas operaciones artísticas-conceptuales, pueden leerse como agentes modificadores de la materia que actúan en el grabado, muchas veces de origen químico o físico, no son controlables en su totalidad por la intención del artista. Es decir, implican la posibilidad de pensar las operaciones técnicas desde 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 mas 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 grafica, 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 si en extensiones que conectan nuevos eslabones de significados y prácticas, atiende a un cambio constante, en la que siempre hay mucho que experimentar e investigar". El grabado, en su principal característica de posibilitar la multiplicidad, remite a este concepto, no sólo en la estampa sino en sus formas de producción contemporánea. Hoy no podemos encasillar nuestra disciplina en pasos programados tradicionalmente, con una finalidad cerrada y comprobada por otros previamente, sino que es "posible conectar un punto

¹ Ordóñez Díaz, Leonardo (2011) "Arte y acontecimiento. Una aproximación a la estética deleuziana" Rev. latinoam. filos. Vol.37 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

² Carles Tomàs i Puig Del hipertexto al hipermedia. Una aproximación al desarrollo de las obras abiertas. http://www.iaa.upf.edu/formats/menu_e.htm

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

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 asistente (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

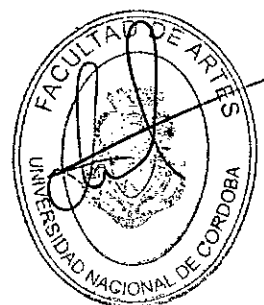
La estampa única como dispositivo de hibridación

- Definición del campo "el grabado": Redefinición.
- La monocopia como recurso en estampas híbridas.
- Tipos de Monocopia y Monotipia: aditiva y sustractiva, policroma a la goma, al lápiz acuarelable. Técnica de viscosidad para monotipo.

---

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

- 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, Guilles 2009 (Primera Edición 2005) *Lógica del sentido*, Paidós Iberica S.A, Barcelona,

Deleuze, Guilles. 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/hbridas.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

Alfredo Espinosa 2007 *LOS NUEVOS HÍBRIDOS: INGENIO CREATIVO Y ADELANTOS TECNOLÓGICOS En el corazón del sinsentido*, *Escáner Cultural*, Chile

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 Candiani (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 nº 9 Facultad de diseño 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 3, Julio-Setiembre pp. 47-54.

Rosa Vives Piqué (2000) Del cobre al papel: la imagen multiplicada, Edif. 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 apócales.
- 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 Candiani (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 Silvia 2003 Arte para todos. Edit. PROA fundación.

Dolinko Silvia 2012 "El grabado, una producción híbrida como problema para el relato modernista", *Crítica cultural* entre 1960 y 1990. - 1a ed. - Buenos Aires: Fundación OSDE

Giunta, Andrea (2001) *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte Argentino en los años sesenta*. Paidós, Buenos Aires.

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 "Gráfica 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 ser cerrada, se adaptará a las circunstancias y problemas didácticos que nos podamos encontrar en cada grupo de alumnos. Debe

relacionar e integrar las dos vertientes que ofrece la asignatura: la teórica y la práctica, que por las características de la materia dominará en el tiempo. Los contenidos del programa se presentan en bloques temáticos íntimamente relacionados que en la realidad no se pueden individualizar sino que deben ir complementándose unos con otros para la participación de este proceso en la formación del alumno.

A lo largo del curso, el alumno realizará actividades y trabajos de complejidad progresiva, en los que conocimientos y realización práctica irán integrados, y que le conducirán hacia la elaboración -desde el planteamiento de la idea hasta su realización- de un **Ensayo** que de cuenta de Investigación personal. (Proyecto) Además de asistir a las clases teóricas y prácticas y participar en las distintas actividades que le sean propuestas, los alumnos necesitan integrar los conocimientos de la asignatura mediante el estudio individual y el esfuerzo personal. Es aquí donde se les ofrece la acción tutorial de los profesores, individualizada para cada uno de ellos, no sólo sobre la especificidad de la materia sino también como un proceso de orientación personal.

Presenciales

Realización de los diferentes ejercicios propuestos de carácter individual. El alumno deberá partir de una idea inicial, elaborada y desarrollada según los criterios personales del mismo, debiendo el profesor aconsejar los métodos más eficaces para la resolución de la obra, analizando distintas soluciones y las dificultades que pudieran presentarse.

Tutorías

A través del correo electrónico 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 cátedras requiere para los alumnos promocionales: coloquio final oral, proyecto escrito, prácticas especializadas de taller, y/0 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 CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que será presentación de trabajos de producción plástica y proyecto escrito. Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

ALUMNOS LIBRES

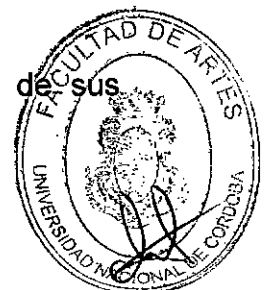
Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda presentación de trabajos de producción plástica, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos **„para lo cual deberán previamente a la fecha de examen, presentar vía mail sus propuestas previas, a fin de que se los oriente en la modalidad de proyecto que posee la cátedra - grabadotres@gmail.com**

ALUMNOS VOCACIONALES

Son VOCACIONALES aquellos que no siendo alumnos de la carrera, son debidamente matriculados, registrados y admitidos, a fin de cursar alguna o algunas asignaturas.

Criterios de evaluación

- Criterios aplicables a: Entrega/Presentación
- Originalidad y nivel de complejidad de la propuesta.
- Desarrollo de las competencias que se plantearon en relación al trabajo técnico.
- Control de los procedimientos desarrollados en cada una de las técnicas.
- Aplicación de las pautas de trabajo indicadas y justificación de sus variables.

- Adecuación de la propuesta de imagen al procedimiento técnico combinado.
- Corrección técnica de las estampaciones (limpieza, registros, etc.).
- Capacidad para el desarrollo experimental.
- Corrección y calidad en la presentación
- Coherencia e interés del trabajo en relación con la realidad artística actual.
- Adecuación de las propuestas al lenguaje de cada procedimiento.
- Redacción clara, concisa y rigurosa de los argumentos.
- Correcta presentación y justificación del tema.
- Uso correcto del lenguaje.
- Interés que suscita la presentación en el grupo de clase.
- Capacidad de análisis.
- Asimilación de los conceptos teóricos/técnicos.
- Dominio de los conceptos desarrollados en cada unidad temática.
- Adecuación en el uso de la terminología específica del ámbito de la grafica 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.

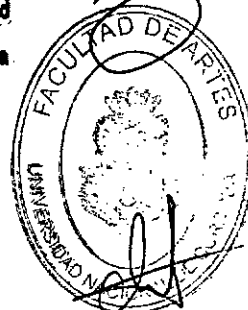
Bibliografía General

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
- **Miranda, 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° 178/2015

HCD -

Lic. Jorge B. Ainzua
Aux. Ad. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: *Artes Visuales*

Carrera/s: Licenciatura en Artes visuales (todas las orientaciones)

Asignatura: LENGUAJE PLÁSTICO GEOMÉTRICO 2

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: CARINA CAGNOLO

Prof. Adjunto: MARÍA ALEJANDRA PERIÉ

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: VALERIA LÓPEZ; EUGENIA GONZÁLEZ MUSSANO

Ayudantes alumnas: ANA CANDELARIA LIZARRAGA / MARÍA TERESITA CERVERA

Distribución Horaria

Turno mañana: Miércoles de 10 a 13 hs.

Turno tarde: Consulta: Miércoles 13 hs: Viernes 17 hs.

PROGRAMA

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 operandis* sistemáticos, apriorísticos, proyectuales y críticos; nociones estas que ponen en estrecha relación las prácticas actuales con los conceptos que constituyeron esta asignatura desde sus comienzos, en los años sesenta. Es esta una de las razones por la cual *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. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: G.Gilli, 1977) pp.27-76.

MENNA, Filiberto (1975) *La 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

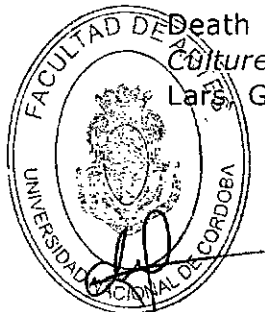
BUCHLOH, Benjamin (1993) *Formalism and Historicity: Essays on American and European Art Since 1945* (Cambridge: MIT Press). Traducción castellana *Formalismo e Historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*. (Madrid: Akal, 2004)

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.

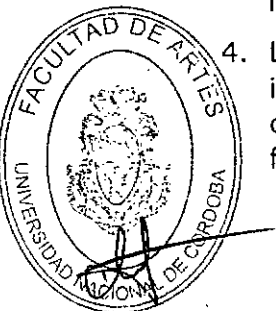
A continuación resumimos los instructivos de los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad:

Proceso de trabajo de la Unidad 1 (Trabajos Prácticos 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 trabajo 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.

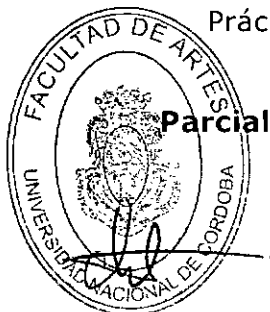
Proceso de trabajo de la Unidad 2 (Trabajo Práctico 2 / Parcial 2).

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, canon.

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 N°2.

Parcial 2

(Verticalidad sobre el proceso de trabajo 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.

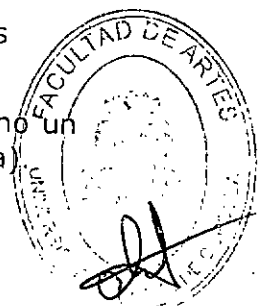
Se evaluará:

- 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

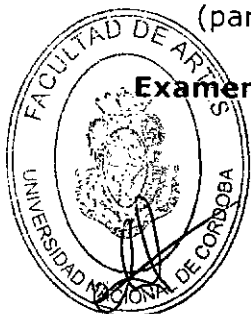
Requisitos de Promoción:

- 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

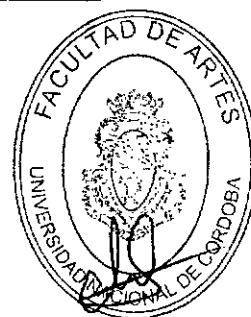
Será obligatorio rendir la materia con la totalidad de procesos de trabajo prácticos y parciales solicitados en este programa.

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.

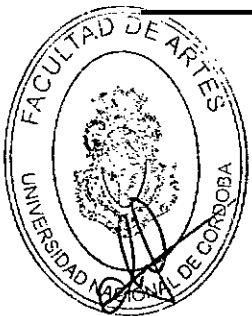
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

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

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

Reuniones de consulta

CARINA CABRERO

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 178/2015

HCD.

Lic. Jorge G. Amuzara
Aux. Adm. y Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: Artes visuales (Todas las orientaciones)

Asignatura: MORFOLOGIA

Equipo Docente:

- Profesores:

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

Ayudantes Alumnos: Natalia Homes, Lucrecia Requena, Eugenia Ruggeri

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.

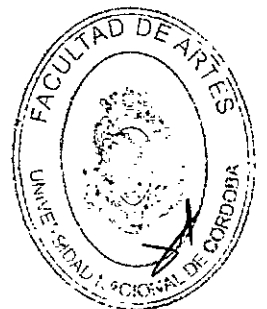
Cuando Bourriaud dice que el arte lo que produce son relaciones con el mundo, lo hace poniendo al mundo como un gran escenario para analizar y para actuar.

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.

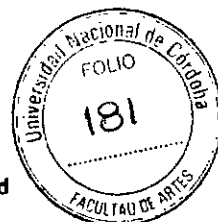
Objetivos

- 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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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:

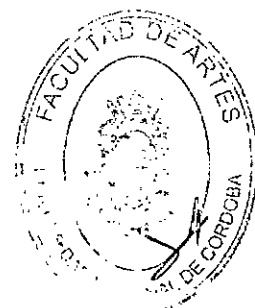
- MARCHÁN FIZ, Simón: Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad "posmoderna". Antología de escritos y manifiestos. Madrid. Akal. 1986.
- DICKIE, George. EL círculo del arte. Buenos Aires. Paidós. 2005.
- DANTO, Arthur C: La transfiguración del lugar común. Una filosofía del 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 Luís: http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/3rU.pdf.

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

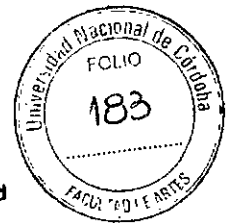
- JAMESON, Frederic: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Buenos Aires. PAIDOS. 2005.
- MICHAUD, Ives: El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética. Mexico. Fondo de Cultura económica. 2007.
- RANCIERE, Jacques: El espectador emancipado. Buenos Aires. Manantial. 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:

- 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) 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.
- b) La ejecución y registro de la actividad.
- c) El nivel de relevancia del proyecto, en términos de participación social.
- d) La redacción del proyecto acorde a un grupo de alumnos de un cuarto año de licenciatura.
- e) La participación y compromiso en las dinámicas grupales.
- f) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.

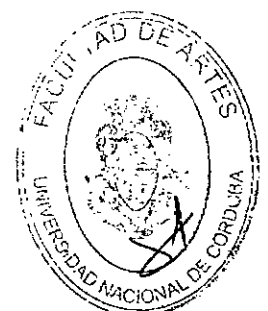
Unidad 3.-

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).

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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:

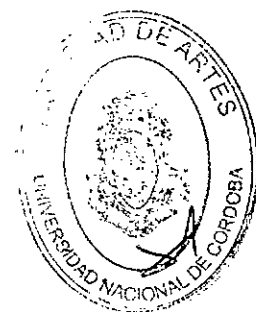
- Contar con el 80% de asistencia a las clases obligatorias: Teóricos y entrega de trabajos prácticos.
- Tener el 100% de los trabajos prácticos y parciales entregados y aprobados con nota de 4 a 6 puntos, cuyo promedio general no llegue al 7.

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.

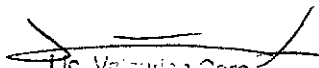
Segundo cuatrimestre

Unidad 2 y 3.

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales **Plan:** 1985

Asignatura: PROBLEMÁTICA GENERAL DEL ARTE

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Titular: Fernando Fraenza

Prof. Ayudante: Alejandra Perié

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

David Baulina, Leonardo Scrimini,
Nicolás Yovino

Adscriptos:

Ana Milia, Trinidad Castiñeira

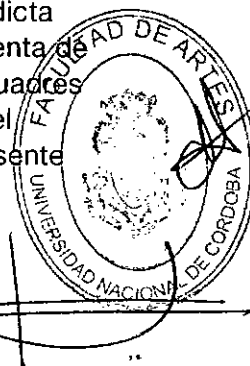
Distribución Horaria

Turno único: Viernes | 14.00 a 17.30 Hs.

PROGRAMA

1. Preámbulo | Por Fernando Fraenza & Alejandra Perié

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 el Plan de estudios 1985 para el Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. Dicho curso se dicta para el cuarto año de todas las carreras del mencionado Departamento. La lectura atenta de este "Preámbulo" 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 acríticamente, estorban habitualmente cualquier contacto «profanador» con la obra de arte o con la práctica artística; rebajando el carácter experto que se debería esperar de la *comunidad artística universitaria* y -además- volviendo *ideológico* (falso pero incuestionado) casi todo análisis o crítica de sus acciones o de sus productos.

Nuestras inquietudes –como decimos arriba- refieren al contexto del debate acerca del *estado actual del sistema del arte*, y de modo más específico a la observación –reciente pero ya generalizada- de una especie de *crisis de legitimidad* que hace peligrar el desarrollo autónomo (deseable, humanamente hablando) de las artes visuales o bellas artes dentro de las sociedades tardo-capitalistas o post-burguesas. Es necesario, al menos por parte de unos especialistas genuinos y honestos, reconsiderar el papel que cumplen o que podrían cumplir las disciplinas artísticas en las sociedades actuales. Problemática que convoca toda una constelación de preguntas sobre la actual experiencia del arte, sobre la función del arte, sobre su naturaleza pública¹ y su carencia de efectividad histórica o social, sobre su estatuto mercantil y las plusvalías² que promete, sobre sus enlaces con la sociedad del espectáculo y –a la vez- con la representación democrática,³ sobre el conflicto y la competencia de sus agentes persiguiendo (veladamente) beneficios, etc.

Más que catalogar en forma exhaustiva los antecedentes y las acepciones actuales del concepto «arte», hemos intentado desde hace más de veinte años -e intentaremos ahora- una serie de cortes o encuadres teórico críticos selectivos referidos especialmente al conjunto de problemas propios de las disciplinas que se han dado en llamar –históricamente- artes visuales o bellas artes. El curso propuesto toma como objeto de estudio un compendio de diversos enfoques analíticos y/o teórico críticos que, a su vez, toman diferentes aspectos, planos o dimensiones de la mencionada disciplina artística como objeto-problema. Dicho compendio se compone de teorías que intentan interrogar y analizar las artes visuales en tanto...

Unidad 1 | Objetos y acciones relacionadas con los conceptos de esteticidad o, simplemente, *artisticidad*.

Unidad 2 | Estructuras o conjuntos organizados de cualidades sensibles (llamados obras de arte).

Unidad 3 | Textos o conjuntos significantes (aparentemente pertenecientes a un tipo particular de signos).

Unidad 4 | Fenómeno histórico enmarcado en la sociedad y en la cultura.

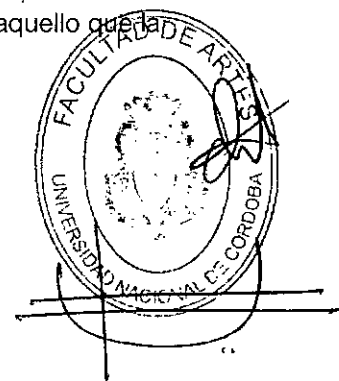
Tales perspectivas, que forman parte –principalmente- de la *fenomenología*, la *semiótica*, la *teoría crítica* y la *sociología* del arte, serán tomadas parcialmente como objeto en cuanto puedan aportar a una comprensión del fenómeno de las artes⁴ en el desarrollo de la modernidad occidental y sus consecuencias en el final-comienzo del milenio. Esto significa, y hemos de decirlo con todas las letras, que los contenidos de este curso son –más bien- *básicos* e *introductorios* a dichos enfoques, orientados ya a la formación de una suerte de *especialista universitario en bellas artes* capaz de participar de consensos y perspectivas articuladas en otros campos del saber (semiótica, sociología, teoría de la acción, estudios culturales, teorías textuales, teorías del análisis del discurso, etc.), superadoras –en numerosos aspectos- de la necia e imprudente jerga que caracteriza normalmente a los consumidores de la ideología del arte. Grupo de prójimos en el que se integran artistas, promotores, amantes, 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 –permitásenos insistir-, se endereza –en primer lugar- a comprender los momentos o tramos de una teoría crítica que reflexiona sobre la *acción*, la *significación* y el *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.

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».

La Cátedra se autodefine como un espacio de crecimiento,⁵ y reflexión, en el que se trabaja no solo 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 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 tipificada-⁹ se ha pagado el precio con la renuncia irreparable al conocimiento del arte sobre sí mismo como saber autónomo. Renuncia que, entre otros silencios y omisiones, hace posible el despliegue y funcionamiento de una suerte de *intriga invisible* (Bourdieu) que forma parte de la institución arte, cuyos efectos tienen que ver con la producción y la reproducción constante de una ilusión que mueve la adhesión colectiva al juego del arte. Ilusión que es a la vez, causa y efecto de la existencia de dicho juego social, cuyos participantes creen o simulan creer que el arte es trascendente (con mayúscula) y que en él no se juegan, principalmente, sus intereses también económicos. Nuestro encuadre intenta comprender -en lo que se pueda- 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.

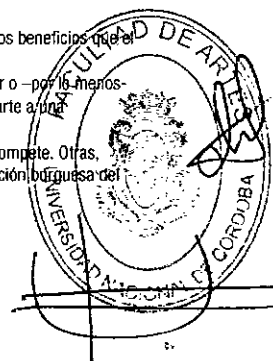
⁵ En el sentido de conseguir autonomía respecto de los «pensamientos obligados» (Kant) por la costumbre.

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.

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.

Este curso es el resultado de una secuencia de estudio e investigación que ya lleva más de una veintena de años,¹⁰ y que ha dado como resultado la consolidación de un espacio de pensamiento acerca de los fenómenos arte y artes visuales, libre de toda convicción estética y de todo amor por el arte y los artistas. Puede decirse que esta prolongada fase de la historia de la Cátedra de *Problemática general del arte* ha conseguido agenciar una comprensión de la teoría crítica que, en estrecho y 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 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...

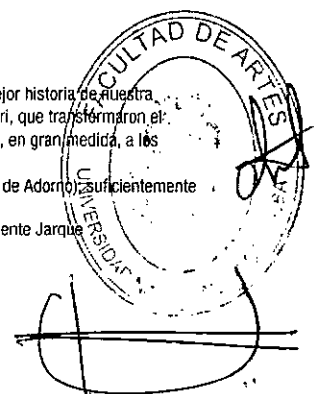
1. ...adquiera los elementos conceptuales que le permitan iniciarse o disciplinarse en la tarea de determinar el sentido de su actividad creadora o productora de objetos, ideas o acciones de arte.

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 (aica) del arte a comienzos de los setenta. Luego, debe saberse que el armazón último de la actual Cátedra se debe, en gran medida, a los memorables cursos planificados y dictados por el profesor Gabriel Blanco hacia los años ochenta.

¹¹ Y en algún sentido, como lo dijera Albrecht Wellmer en una conferencia valenciana, y como no podría ser de otra manera (en la interpretación actual de Adorno) suficientemente incorrecto.

¹² Sostenida por filósofos como Karl Apel, Jürgen Habermas o Albrecht Wellmer; continuada por críticos de arte como Gerard Vilar, José Luis Brea o Vicente Jarque.

¹³ Y de cláusulas *ceteris paribus*.

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;

...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.

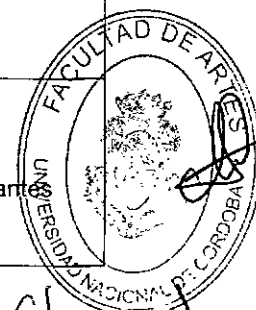
7. ...desarrolle su sensibilidad valorativa mediante la toma de conciencia de nuevos aspectos o dimensiones del hecho (idea, objeto, acción, etc.) artístico. Observando las artes visuales actuales también como posible campo de investigación individual

8. ...adquiera (finalmente) el hábito de la reflexión y el discernimiento crítico.

3. Contenidos y lecturas | 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, 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- trasmutar el mero enfrentamiento de intereses particulares (de artistas y público que buscan su propia consagración) en esencia sublimada de lo universal. En sus diversos aspectos, el tratamiento de este tema involucra las nociones de *muerte del arte* (Hegel) y *fin del arte* (Arthur Danto) en algunos de los sentidos en que éstas han sido propuestas. Otro elemento a considerar frente al problema de la artisticidad de las obras de arte es la denominada *inflexión metasemiótica* que caracteriza el arte hacia el fin del milenio; tema que se precisará en la Unidad 3.

Unidad 2 | El orden de la obra de arte

Estructura y obra de arte. La obra de arte como conjunto ordenado de cualidades sensibles (Junker, 1971). La totalidad y el orden inmanente como constantes estéticas. La reducción de la estructura estética en el arte del siglo xx (Junker, *op.cit.*, Marchán, 1972 y Danto, *op.cit.*). 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).

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 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* 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.

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.

4. Contenidos | Bibliografía obligatoria

Unidad 1 | Arte, belleza, esteticidad, artisticidad

El problema de la *definición general* del arte (Eco, 1962; Formaggio, 1973, Introducción; Danto, 1997; Fraenza, 1999).

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.* y Danto, *op.cit.*). La dimensión política (o no-política) del arte y el proceso de atrofia del *modus* estructural de sus obras (Junker, *op.cit.*, 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).

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).¹⁷ 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* desalienada (Eco, *op.cits*) 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).

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). Lo artístico y lo político (Bürger, *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.cit.*, Bourdieu, 1992, Fraenza, *op.cit.*)

Referencias de la bibliografía obligatoria:

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. "Eléments de sémiologie" en Communications 4. Traducción castellana "Elementos de semiología", en Barthes Roland et Alt. (1972), *La semiología* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo). Cap.I.; III. y IV. (No el II.).
- 1972. *La semiología* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).
- 1973. *El análisis de las imágenes* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).

¹⁷ 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.

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 règles 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).

DANTO, ARTHUR

1997. *After the End of Art* (Princeton University Press, New Jersey). Traducción castellana de Elena Neerman, *Después del fin del arte* (Barcelona, Paidós, 1999).

ECO, UMBERTO

1963. "El problema para una definición general del arte", en ECO, 1963a, pp.127-154.

1963°. *La definizione dell'arte* (Milano: U.Mursia). Traducción castellana de R.de la Iglesia, *La definición del arte*, (Barcelona: Martínez-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).

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.

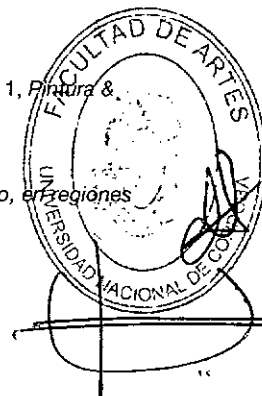
1999. "De la historia del arte a su post-historia". Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.

FRAENZA, FERNANDO & ALEJANDRA PERIÉ

2011. "2. De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte" En MOLINA, Manuel et alt, 2011, *Pintura & aledaños* (Córdoba: Brujas), pp.59 y ss.

FRAENZA, FERNANDO, M.ANTONIA DE LA TORRE & ALEJANDRA PERIÉ

2009. *Ver y estimar arte apreciándonos a nosotros mismos, a comienzos del tercer milenio, y sobre todo, en regiones periféricas del mundo* (Córdoba: Brujas).

HABERMAS, JURGEN

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., *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.

HJEMSLEV, LOUIS

1943. *Omkring sprogteoriens grundlaeggelse* (Kobenhav: Universitet). Traducción castellana de J.L.Díaz 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).

MENNA, FILIBERTO

1975. *La linea analitica dell'arte moderna : le figure e le icone* (Torino: Einaudi). Traducción castellana de Francesc Serra i Cantarell & Joaquim Romaguera i Ramió, *La Opción Analítica en el Arte Moderno. Figuras e íconos.* (Barcelona: Gustavo Gilli, 1977).

MOLINA, MANUEL; FERNANDO FRAENZA & ALEJANDRA PERIÉ

2011. *Pintura y aledaños. Para una crítica de la institución arte en Córdoba, Argentina* (Córdoba: Brujas).

SAUSSURE, FERDINAND

1916. *Cours de linguistique general* (Paris). Traducción castellana *Curso de lingüística general* (Buenos Aires: Losada, 1946). Introducción.III., pp.33-51; 1ro..I., pp.99-108; 2do.I./VI., pp.145-185.).

5. Bibliografía ampliatoria:

BAUDRILLARD, JEAN

1972. *Pour une critique de l'economiepolitique du signe* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino, *Crítica de la economía política del signo* (México: Siglo, 1974).

CALABRESE, OMAR

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 revolution française*, Duke University Press, 1991.

DANTO, ARTHUR

1981. *The Transfiguration of the Commonplace* (Cambridge: Harvard Press). Traducción castellana de Angel y Aurora Mollá, *La transfiguración del lugar común* (Barcelona: Paidós, 2002).

DUFRENNE, MIKEL

1953. *Phénoménologie de l'expérience esthétique* (Paris: PUF). *Fenomenología de la experiencia estética*, tomo primero, parte XII, Ch.IV.

ECO, UMBERTO

1963^a. *La definizione dell'arte* (Milano: U.Mursia). Traducción castellana de R.de la Iglesia, *La definición del arte*, (Barcelona: Martínez-Roca, 1968).
1985. *Sugli specchi e altri saggi* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Cárdenas Moyano, *Sobre los espejos y otros ensayos* (Buenos Aires: Lumen, 1992).

EHMER, HERMANN.K. et al. (Ed.)

1971. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: GGilli, 1977).

FORMAGGIO, DINO

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).

FRAENZA, FERNANDO.

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.

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).

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).

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).

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.

6. Metodología

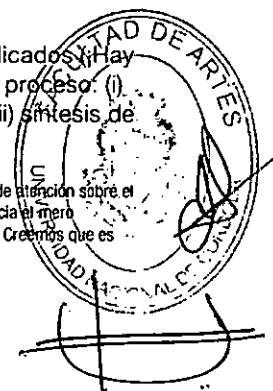
Con el fin de desarrollar los contenidos y lograr los objetivos ya detallados, proponemos una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la triada *lectura* (i), *investigación bibliográfica* (ii)¹⁸ y *escritura* (iii). Tres caminos indicados para enfocar y solucionar todos y cada uno de los problemas 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:

- a) Lectura crítica de la bibliografía seleccionada. Profundizando en relación a los *objetivos* indicados (y 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

¹⁸ 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.

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 cuatro etapas: (1) *Seminario sobre el arte y el diseño como signos* (clases 1-7); (2) *Escritura de un artículo o ensayo 1* (primer semestre); (3) *Seminario sobre la actualidad del sistema del arte* (clases 8-18); (4) *Escritura de un artículo o ensayo 2* (segundo semestre).

(1) *Seminario sobre el arte y el diseño como signos*. Consistirá en siete u ocho encuentros teórico-prácticos (mostrados en el cronograma como 1-8) a los que se añadirá media sesión de actividades prácticas como apoyo para la lectura. La evaluación de este seminario se llevará a cabo mediante exámenes parciales escritos y recuperatorios escritos u orales.

(2) *Escritura de un artículo o ensayo 1*. Se realizará durante el primer semestre. Se trata de un ejercicio de composición y escritura que consiste básicamente en la redacción -en dupla o individual- de uno o dos artículos universitarios tomando como base una guía (adjuntada en este mismo cuaderno, a continuación de este Programa) y utilizando -fundamentalmente- 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 un par de obras de bellas artes. El trabajo será realizado sin otra asistencia que la posibilidad de realizar preguntas (correctamente formuladas) por escrito. Su presentación será próxima al receso invernal.

(3) *Seminario sobre la actualidad del sistema del arte*. Consistirá en unos diez (10) encuentros teórico-prácticos (mostrados en el programa como 8-18). Al tema más importante de este seminario, la *teoría de la vanguardia*, dedicaremos un taller de lectura presencial. La evaluación de este seminario se llevará a cabo mediante examen parcial escrito y recuperatorio escrito u oral.

(4) *Escritura de un artículo o ensayo 2*. Durante el segundo semestre, en función de su evaluación y de la evolución del curso, el o los artículos escritos serán ajustados y escritos nuevamente, para ser presentados a comienzos de octubre.

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) se organizará a partir de la integración o yuxtaposición de:

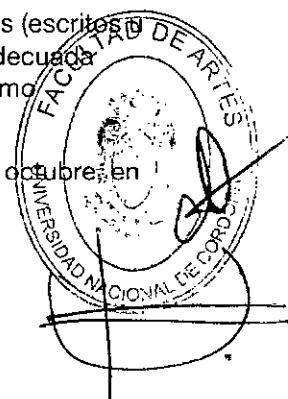
Exposición teórica | En la que el docente brindará información sobre los contenidos, asignará tareas, propondrá una armazón conceptual básica.

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) Se trabajará, durante los meses que van de abril a junio, y luego entre agosto y octubre, en

la redacción de uno o dos artículos o *papers* universitarios.¹⁹ El enfoque estará en relación directa con los contenidos del curso (previos y posteriores –en su desarrollo- a la escritura del artículo) y la precisión metodológica será comunicada tanto a lo largo de la primera fase del dictado de la asignatura como en el instructivo que se adjunta al final de este cuaderno. 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)

7. Criterios de evaluación

De los trabajos de composición escrita: Ajuste al tiempo asignado (para cada etapa), 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 se adjunta en la publicación completa del Programa y 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.

De las evaluaciones parciales escritas u orales: Comprensión y reproducción de los contenidos, capacidad de reflexión, expresión oral y escrita.

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.

8. Requisitos de aprobación de alumnos regulares y libres

Condiciones de regularidad: 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 uno de los dos trabajos prácticos (50%)²⁰ Por otra parte, el alumno podrá recuperar los 3 (tres) 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 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.²¹ 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 leer, comprender, discutir y argumentar acerca de textos y enfoques teóricos así como de obras de arte tomadas como objeto. Esto último deberá ser demostrado mediante la defensa de un trabajo escrito, a realizarse en una semana, cuyo tema será indicado el propio día de la presentación a examen.

¹⁹ Estamos hablando de informes, ensayos o artículos.

²⁰ Reglamentariamente tendrían derecho tan sólo a recuperar -como mínimo- el 33% de los prácticos.

²¹ 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.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD.

13
Lic. Jorge S. Gimuzara
Aux. Adm. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: Plan 1985
Asignatura: Las Artes Plásticas en la Historia III

Equipo Docente:

Prof. Adjunto a cargo: Lic. Mónica Mercado
Prof. Ayudante: Lic. Florencia Agüero
Prof. Adscripta: Lic. Constanza Molina
Ayudante Alumnos: Mariel Barberis
Ayudante Alumnos: Mauricio Cerbellera

Distribución Horaria:

Turno único: martes de 11 a 14 hs.
Correo electrónico: catedrahistoria3@gmail.com
Aula virtual: <http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/artes/>
Curso: Las Artes Plásticas en la Historia III
Horario de consulta: La cátedra atiende consultas en forma permanente via on-line.

PROGRAMA

1- Fundamentación:

La cátedra propone generar un espacio de estudio, reflexión y crítica en torno a algunos aspectos del desarrollo del arte en Occidente a partir de un conjunto de dimensiones que tensionan lo que entendemos por arte moderno.

El término modernidad acogerá en el presente curso dos fases diferenciadas. En primer lugar, está referido a la construcción de lo moderno o período de formación que se extiende desde finales del siglo 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*, tal el 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.

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

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. Paris capital del siglo XIX

----- (1973) *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica; Pequeña historia de la fotografía.

Berman, Marshal (1998) *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bocola, Sandro (1999) *El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Bourdieu, Pierre (1995) *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.

Buck-Mors, Susan (1989) *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamín y el proyecto de los Pasajes*.

Madrid: Visor.

Burgüer, Peter (1987) *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península.

Cassirer, Ernst (1997) *La filosofía de la Ilustración*. México: FCE.

Crow, Thomas (1989) *Pintura y Sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid: Nerea.

Chartier, Roger, (1995) *Espacio público y desacralización en el Siglo XVIII*. Barcelona: Gedisa.

----- (1996) *Escribir las prácticas*. Buenos Aires: Manantial, 1996.

De Micheli, Mario (2001) *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.

Didi-Huberman, Georges (2005) *Ante el tiempo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Enaudeau, Corinne (1999) *La paradoja de la representación*. Buenos Aires: Paidós.

Francastel, Pierre (1960) *Pintura y sociedad*. Buenos Aires: Emecé.

----- (1954) *Sociología del arte*. Buenos Aires: Emecé.

----- (1989) *Historia de la pintura francesa*. Madrid: Alianza.

Fried, Michael (2003) *El realismo de Courbet*. Madrid: Machado Libros, 2003.

Frisby, David (1992) *Modernidad y postmodernidad*. Josep Picó comp., Madrid: Alianza.

Modernidad y Postmodernidad. Georg Simmel, primer sociólogo de la modernidad.

Gehlen, Arnold (1994) *Imágenes de época. Sociología y Estética de la pintura moderna*.
Barcelona: Península.

Habermas, Jurgen, (1992) *Modernidad y postmodernidad*. Josep Picó comp., Madrid: Alianza.
Modernidad versus postmodernidad.

Harvey, David (1998) *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del
cambio cultural*. Buenos Aires: Amorrortu.

Hauser, Arnold, (1968) *Historia social de la literatura y el arte*. Tomo II. Madrid: Guadarrama.

Malosetti Costa, Laura (2001) *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines
del siglo XIX*. Buenos Aires: FCE.

Marchán Fiz, Simón (1987) *La estética en la cultura moderna*. Madrid: Alianza.

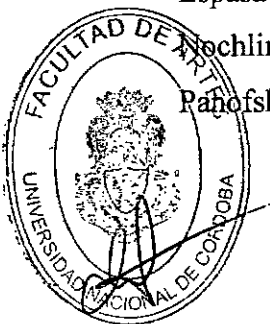
----- (1986) *Contaminaciones Figurativas*. Alianza: Madrid.

----- (1996) *Summa Artis. Historia general del arte*. vol. XXXVIII. Madrid:

Espasa Calpe. Fin de siglo y los primeros "ismos" del XX (1880-1917)

Nochlin, Linda (1991) *El realismo*. Madrid: Alianza.

Panofsky, Erwin (1985) *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets.

- Schmutzler, Robert (1980) *El modernismo*. Madrid: Alianza.
- Sebastián, Santiago (1989) *Contrarreforma y barroco*. Madrid: Alianza.
- Sontag, Susan (1973) *Sobre la fotografía*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Sternberger, Dolf (1996) *Panoramas du XIX siècle*. Paris: 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 actividades generales en la resolución de problemas, se proponen las siguientes operaciones básicas:

Lectura crítica de la bibliografía seleccionada, profundizando en relación con los objetivos propuestos para cada caso y desarrollando el siguiente proceso:

- Extracción de las hipótesis principales.

- Síntesis de una estructura conceptual que interprete y explique el tema propuesto.
- Confrontación de las hipótesis generales de los textos seleccionados con el corpus de imágenes.
- Identificación de ideas, problemas y/o el núcleo central de los artículos bibliográficos, utilizando las guías de lecturas preparadas por la cátedra.
- Elaboración de comunicaciones escritas y/ o visuales tal como sean requeridas por la guía de trabajos prácticos.

Se contemplan dos modalidades de trabajo en clase: "grupo clase total" y la conformación de subgrupos. El abordaje de carácter teórico-práctico se realiza desde las exposiciones de los docentes en combinación con las propuestas de trabajo grupal, a partir del planteo de distintas situaciones tendientes a recuperar conocimientos previos, profundizar en la comprensión de los 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).

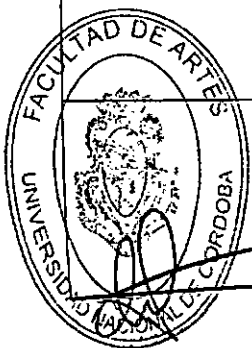
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

UNC - Facultad de Artes - Departamento Artes Visuales
2015 / Las Artes Plásticas en la Historia III - Cronograma 1º cuatrimestre

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
17. Clase de apertura - Presentación materia: programa.	7. Modernismo cultural: Las transformaciones del espacio plástico. (Francastel) Presentación TP1. Taller de lectura. Primera parte.	5. Diferentes tendencias estilísticas del barroco. Clase práctica. Taller de lectura y análisis de imágenes. Entrega TP2.	2. Las reacciones a la pintura en clave erótica: corrientes emocionalistas y racionalistas. La nostalgia del clasicismo. Clase teórico-práctica. Taller de análisis de imágenes.	7. RECESO DE
24. Feriado	14. Modernismo cultural: Las transformaciones del espacio plástico (Francastel). Elaboración y entrega TP1.	12. La Querelle entre antiguos y modernos. El problema de la representación en el discurso artístico y estético del clasicismo. Clase teórica.	9. El tiempo y el espacio en el proyecto de la Ilustración. Clase teórico-práctica. Taller de lectura.-	14. INVIERNO
31. Concepto de modernidad: dialéctica modernismo/modernización. Clase teórica.	21. Las tendencias protobarrocas: clasicismo y naturalismo. El barroco propriadamente. El barroco en los ambientes católico-cortesano y burgués-protestante. Clase teórica.	19. Semana de mayo. Turno especial de exámenes.	16. Diferentes corrientes pictóricas en vísperas de la Revolución. Clase teórico- práctica. Taller de análisis de imágenes.	21. Turno de exámenes julio
	28. Discusiones historiográficas en torno a la noción de barroco: historia del arte formalista (Wölfflin) versus historia social del arte (Hauser). Taller de lectura.	26. El arte y la estética en el proceso de emancipación del hombre. Rococó y la disolución del arte cortesano. Clase teórico-práctica. Taller de lectura. Devolución TP2.	23. Revisión de contenidos y consultas previas al parcial	28. El romanticismo y la estética del genio. La invención de la libertad artística. Clase teórica. Entregas primer parcial.
			30. Parcial 1. Temas 1º cuatrimestre (unidades A,B,C)	

UNC - Facultad de Artes - Depto de Artes Visuales

2015/ Las Artes Plásticas en la Historia III - Cronograma 2° cuatrimestre

AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
4. Nuevas categorías estéticas y arte moderno. Clase páctica. Taller de lectura.	1. El impulso realista: de los panoramas a la fotografía. El imaginario modernista y la ciudad como su matriz. Clase teórica. Entrega TP3.	6. Las transformaciones del espacio plástico. Presentación TP4. Taller de análisis de imágenes.	3. Coloquio promocional
11. La Revolución francesa. Surgimiento de un nuevo imaginario, emblemas y arquetipos. Clase teórica.	8. Parcial 2.	13. Revisión de contenidos y consultas previas al parcial. Entrega TP4.	10. Clase de cierre - Firma de libretas.
18. El realismo: la búsqueda de la contemporaneidad. Clase teórico-práctica. Taller de lectura.	15. El impresionismo: la noción de serie y de motivo en la obra de Monet. Clase teórica. Devolución TP3.	20. Parcial 3.	24/11 al 04/12 1° fecha de exámenes del turno Noviembre -Diciembre.
25. Clasicismo y Romanticismo vs. Realismo. Convención vs. Observación. Clase teórico-práctica. Presentación TP3. Taller de análisis de imágenes.	22. Semana del estudiante. Turno especial de exámenes.	27. Devolución Parcial 3 y TP4. Comunicación de condiciones finales de alumnos. Consigna coloquio promocional.	09/12 al 18/12 2° fecha de exámenes del turno Noviembre-Diciembre.
	29. La reacción simbolista en sus distintas manifestaciones. Clase teórica. Entrega segundo parcial.		

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD Lic. Jorge C. Almuzar
Aux. de Orden Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1985

Asignatura: Dibujo IV (Pintura)

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Oscar Menas

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Noelia Rocío Díaz Olivier

Adscriptos: Lic. Cecilia Candia

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno único: Martes de 14 a 18hs

Horario de consulta: Martes de 18 a 19 hs. Facebook: DIBUJO4 (UNC)

PROGRAMA

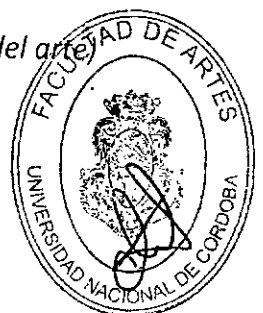
1- Presentación:

“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 a la 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.

2- 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

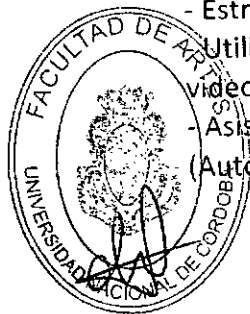
El objetivo principal para esta Cátedra está asentado en el desarrollo intensivo de la imagen personal del alumno. Para ello se producen acciones que conducen a ampliar los campos de experimentación con los materiales del dibujo, las nuevas tecnologías y el incremento de la formación teórica con lecturas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

3- 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 discriminada por núcleos temáticos o unidades. Detallar los capítulos obligatorios cuando corresponda.

- 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.

Bibliografía Ampliatoria

Apuntes de Cátedra:

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

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

"Terminal", Conversación entre Guillermo Kuitca y Lynne Cooke

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

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:

- 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 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.

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 promediables a los fines de la promoción. (Art. 10, Régimen de alumnos)

Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las 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.

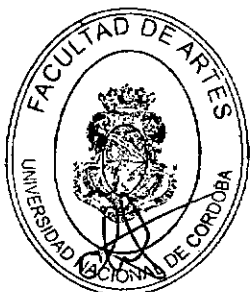
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

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.

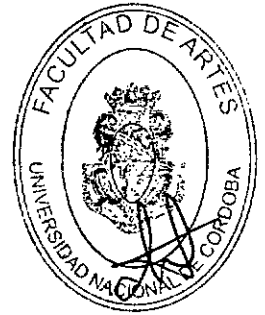

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

El Cronograma corresponde a las Unidades detalladas más arriba.

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

Rubén Méndez
Rubén Méndez

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD.

Jorge G. Armijo
Lic. Jorge G. Armijo
Aux. Adm. Dpto. A. Acadés
Dpto. Académico de Te.
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: PLAN 1985

Asignatura: PINTURA IV

Equipo Docente:

- Profesores:

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

Prof. Adjunto: Lucas Di Pascuale

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: S/D 2015

Adscriptos: S/D 2015

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 hrs, 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-visitar y reapropiarse de cualquier momento de la historia, aún aquellos –agregados por el ritmo de abstenciones que, como la abstracción en la pintura local, formaron parte de una interpretación renuente o selectiva de la Modernidad. Pero también es cierto que más allá de esta oportunidad para la cita -que pone de manifiesto el carácter “arqueológico” de la pintura actual (Foucault)- y de la interpretación del género condicionada por el canon, el concepto de lo que hoy puede considerarse propio de la pintura se ha ampliado notablemente, más allá de los límites del artefacto de superficie regularmente plana que se cuelga en la pared.

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

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

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

2- Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:

Que el alumno sea capaz de :

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Que el alumno se capaz de:

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

- Discernir sobre lo figurable y no figurable y la creación de sentido a partir de los datos o intereses paradigmáticos detectados.
- Elaborar una propuesta de trabajo –declaración y exposición de partes- que operativamente le permita desarrollar alternativas formales o materiales que lo aproximen al sentido buscado.
- Seleccionar y experimentar con materiales, técnicas y procedimientos.

Articular teoría y práctica para poner en valor variables constitutivas del arte contemporáneo, tales como el principio de complejidad, contaminación, heterogeneidad e indeterminación genérica.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

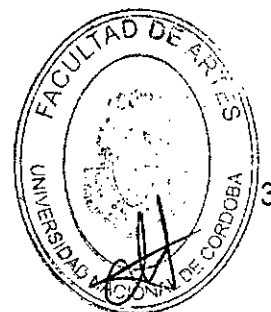
CONTENIDOS MÍNIMOS:

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

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

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

Unidad 1.

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

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

Unidad 2

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

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

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

Unidad 3

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

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

Unidad 4

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

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

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

Unidad 5

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

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

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

Unidad 6

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

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

Guasch, Anna María, *Arte y 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)

6- Propuesta metodológica:

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

7- Evaluación:

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

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

Alumnos Promocionales

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

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 **RÉGULARES**. 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.

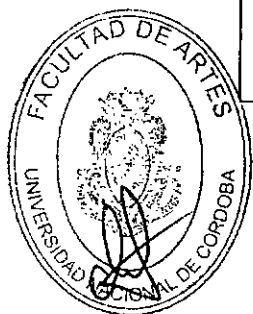
- 10- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene**

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 evaluación)

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

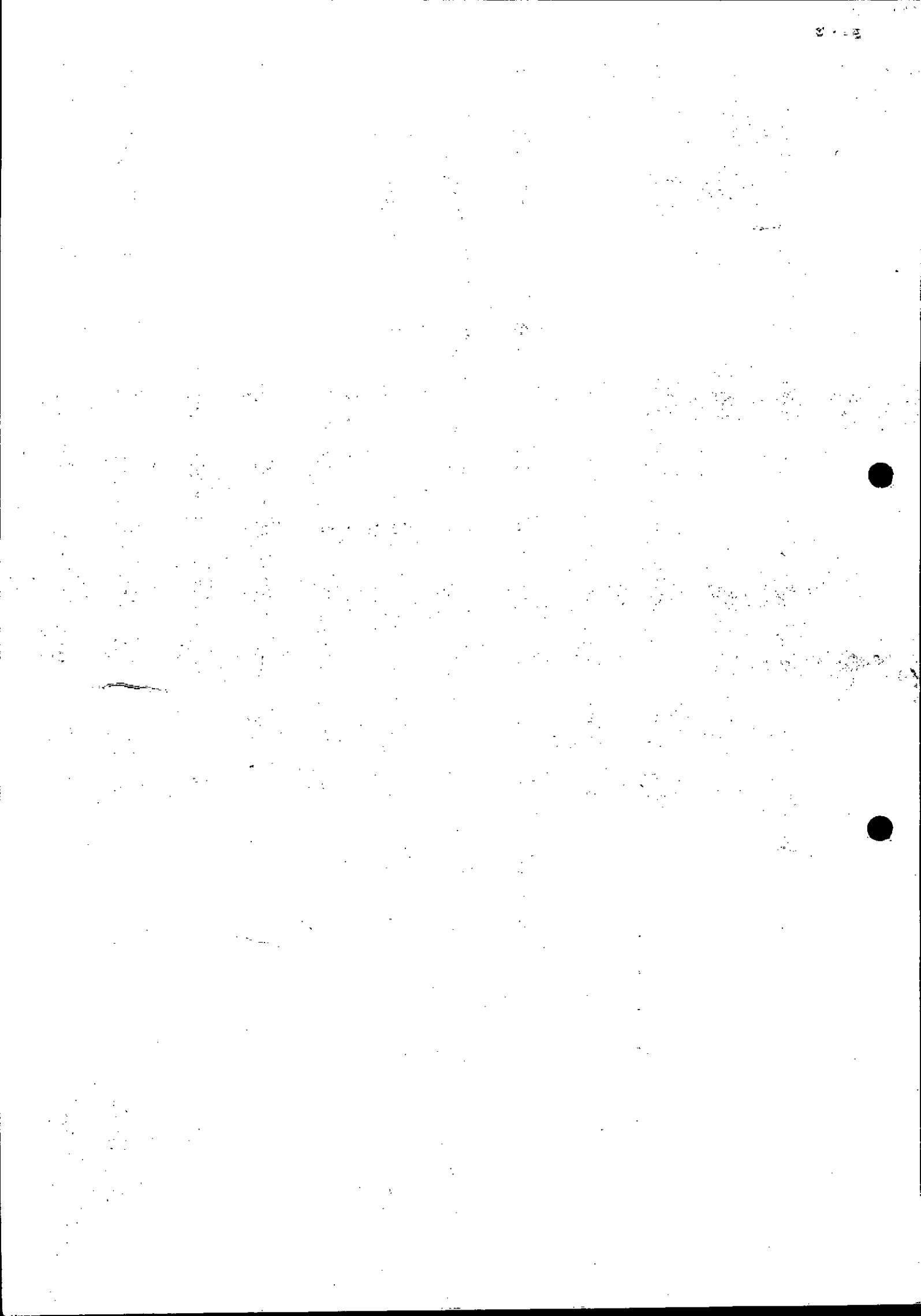
Octubre: Evaluación del desarrollo personal, su relación con las categorías de montaje de Rancière. La puesta y el recorrido, las variables espaciales y de sentido

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 .

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD.

Lic. Jorge G. ...
Aux. Ab. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES (todas las orientaciones)

Asignatura: DISEÑO E INTERRELACIÓN DE LAS ARTES

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: CARINA CAGNOLO

Prof. Asistente: JUAN DER HAIRABEDIAN

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: HELIANA CARRERA

Distribución Horaria

Turno tarde: Viernes de 14 a 17 – clases / de 17 a 19 - consultas

carinacagnolo@gmail.com

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.

Sin embargo, el curador se ha perfilado también como un agente crítico, capaz de interpretar la cultura y el arte y de proponer perspectivas teóricas innovadoras. Se

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

podrían mencionar algunos casos paradigmáticos como el de Sieth Siegelau, mentor del arte conceptual tautológico en los años '70; Catherine David, en sus múltiples propuestas en relación al diseño de la metrópolis o su Documenta X. En Latinoamérica, las prácticas curatoriales han fomentado una actitud crítica respecto de los aspectos hegemónico-dominantes de la cultura, proponiendo abordajes capaces de interpretar y dar a conocer nuevas lecturas del estatus del arte en el contexto, sea este local, regional o nacional.

Justo Pastor Mellado distingue dos tipos de práctica curatorial. Aquella que denomina "curaduría de servicio" y la que llama "curaduría de producción de infraestructura".

"Los primeros se encuentran encargados del diseño de los museos-espectáculos; los segundos buscan activar mecanismos de inscripción histórica y trazo político a través de propuestas movilizadoras de sentido colectivo."

*"La curaduría crece ante esta necesidad [de transformar el museo tradicional]; se vuelve un agente útil para trabajar discursos que descentren el museo, lo vinculen con las comunidades y lo provean del contingente conceptual que requieren hoy todas las instituciones del arte (...)."*²

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

En este contexto local particular e –podríamos decir- hipertrofiado en lo edilicio y subdimensionado en cuestión de políticas culturales a mediano y largo plazo- se incrementa también la demanda de tipos de prácticas profesionales hasta ahora no previstas en la formación académica. La necesidad de profesionales expertos en relación al trabajo específico en museos y centros culturales, crece de manera acelerada, sin que haya aun una respuesta institucional a la demanda de formación que esta coyuntura implica.

Las relaciones entre los espacios dedicados al estudio, documentación, colección y difusión de las artes visuales como los museos y el lugar de la academia están en los fundamentos de la historia de las instituciones. La participación de las universidades constituyó un elemento fundamental para pensar lúcida y críticamente las prácticas, producciones y discursos en torno al arte, en sus formas de comunicación pública. Nuevos paradigmas museológicos son puestos en práctica hoy a partir de la crítica que la academia fue capaz de hacer en un determinado momento histórico –los años '90- a las constituciones de los museos y sus misiones y funciones sociales.

En Córdoba, se verifica cierto aislamiento de la academia en relación a los circuitos dentro del sistema del arte. Los modos de vinculación efectiva son vastos y van desde la investigación teórica, la producción de crítica, hasta la práctica curatorial. Sin embargo, aunque incipiente, la presencia de la academia en los circuitos de

---

² Ambas citas: **Ticio Escobar**. "Los desafíos del museo. El caso del Museo del Barro." En **Américo Castilla**, *El museo en escena. Política y cultura en América Latina*. Paidós, 2010.

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 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

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.

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.
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.
b. Estudie los posibles tipos de espacios expositivos 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 la sociología y la teoría cultural [Williams, 2009; Bourdieu, 1997].
2. **a.** Proponga un punto de partida heurístico en torno a la producción de arte visual local, formulando un corpus de trabajo 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; archivos⁴, 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*].
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.
e. Realice la maquetación de: un *diseño curatorial* en el espacio expositivo específico (ref. punto 1.); un diseño de catálogo / pieza impresa de mano.

⁴ Nos referimos aquí a archivos patrimoniales del Estado tanto como a archivos particulares, privados o pertenecientes a colecciones de espacios de gestión independiente.

[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	Tema	Palabras clave
I	I.1; I.2; I.3; I.4; I.5.	Sociología – campo del arte – espacio expositivo – producción y recepción del arte – dimensión pragmática – mundo del arte – dominante – residual – emergente – sistema 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.	Práctica curatorial – texto curatorial – proyecto curatorial - guión curatorial – maquetación - diseño de montaje – montaje de exposiciones – dispositivos técnicos – iluminación - museografía – museología – site specific – arte urbano - Acción cultural – proyecto pedagógico – crítica

Unidad I:

Análisis metodológico del campo del arte a nivel local. Situaciones y estado del campo. Estudio de espacios expositivos en artes visuales.

Contenidos:

I.1. Análisis de paradigmas teóricos: teoría cultural y sociología aplicados a la recepción y el discurso sobre el arte, con el horizonte de la práctica curatorial presente.

I.2. Introducción a las categorías de "sistema del arte", "campo del arte", "mundo del arte" (Bourdieu, P.; Williams, R.; Vilar, G.; Danto, A.; Dickie, G.), circuito, roles y funciones de los espacios y de los agentes intervinientes en ellos.

I.3. Características socioculturales de los espacios expositivos y tipos de exposiciones de artes visuales: exposiciones museográficas, en centros culturales, en espacios alternativos, sitios específicos (*sites specific*), intervenciones urbanas, residencias, etc.

I.4. 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.5. Introducción a la metodología de la investigación en artes, aplicada 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:

Práctica curatorial, diseño de exposiciones y crítica.

Contenidos:

III.1. Definición y contenidos de etapas curatoriales: Proyecto, guión, diseño, montaje, acción cultural, crítica.

III.2. Problemáticas del arte contemporáneo inherentes al guión curatorial.

III.3. Redacción de textos curatoriales: análisis del guión curatorial, problematización de la obra, marcos teóricos, escritura científica en relación a la producción artística contextualizada.

III.4. Elaboración de 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.5. Realización de maquetas de piezas gráficas: catálogo, pieza impresa de mano, etc.

III.6. 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.7. Diseño de proyectos pedagógicos en relación a la exposición.

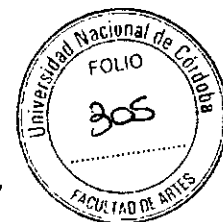
III.8. Diseño de acciones culturales (generación de discurso a partir del conocimiento producido en el proyecto curatorial).

III.9. Ensayo de discurso crítico para ser publicado a partir de la exposición.

4. Bibliografía obligatoria:

Unidad I:

- **Altamirano, Carlos** (dir.). *Términos críticos de sociología de la cultura*. Paidós. Buenos Aires, 2002.
- **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.
- **Heinich, Nathalie**. *La Sociología del arte*. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 2004 [2001]
- **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.

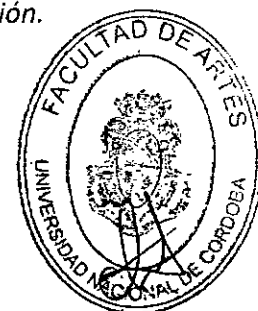
- **Williams, Raymond.** *Marxismo y Literatura*. Ed. Las Cuarenta. Buenos Aires, 2009 [1977].
---- *Sociología de la cultura*. Ed. Paidós. Barcelona, 1994 [1981]

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.
- **Alonso Fernández, Luis & García Fernández, Isabel.** *Diseño de Exposiciones. Concepto, instalación y montaje*. Alianza Editorial. Madrid, 2005 [1999].
- **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.
- **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.
León, Aurora. *El Museo. Teoría, Praxis y Utopía*. Cátedra, Madrid, 2000.
- **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.
- **Obrist, Hans Ulrich.** *Breve historia del comisariado*. Ed. Exit. Madrid, 2009.
- **Pacheco, Marcelo.** *Campos de batalla... Historia del Arte vs. Práctica curatorial*. Texto en la web.
- **Pastor Mellado, Justo.** *Producción de Infraestructura*. Texto en la web.

5. Bibliografía ampliatoria:

- **Alonso Fernández, Luis.** *Museología. Introducción a la Teoría y Práctica del Museo*. Fundamentos Maior. Madrid, 1993.
- **Bellido Gant, María Luisa.** *Arte, Museos y Nuevas tecnologías*. Ed. Trea. Madrid, 2001.
- **Brea, José Luis.** *Saber (del) Arte*. Texto en la web.
- **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.
- **Geertz, Clifford.** *La interpretación de las culturas*. Ed. Gedisa.
- **Hernández Hernández, Francisca.** *El Museo como espacio de comunicación*. Trea. Gijón, 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.
- **Ibarlucía, Ricardo et al.** *El Rol del Crítico de Arte en la Argentina del Siglo XX.* Ed. Fundación Espigas. Buenos Aires, 2008.
- **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.

6. Propuesta metodológica:

Unidad I:

Trabajo de investigación y parcial 1.

Tiempo de desarrollo: primer cuatrimestre.

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.

Trabajo de investigación

1) A partir del trabajo sobre los contenidos y el análisis de las lecturas, realizados en clase, los estudiantes desarrollarán, en equipo, un trabajo de investigación sobre una problemática (situación, estado) particular dentro del campo de las artes visuales. El equipo podrá:

- Analizar la dimensión institucional, las formaciones alternativas o emergentes, las acciones y políticas culturales, etc., presentes en relación a la recepción artística.
- Estudiar los tipos/modelos de *cultura institucional* presentes en las diferentes instituciones dedicadas a las artes visuales.
- Trabajar sobre corpus de poéticas/géneros/cortes históricos o contemporáneos.
- Entre otras problemáticas referidas al sistema del arte en un contexto local.

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

- Heurística – trabajo de campo: búsqueda de datos de archivo, obras, realización de entrevistas (si fuera necesario), revisión de bibliografía específica, visita a colecciones, 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 de tipo monográfico, analítico, crítico, sobre el aspecto investigado. Deberá cumplir, como mínimo, con la estructura de un texto académico (introducción, desarrollo analítico diferenciando los distintos aspectos trabajados, conclusión, bibliografía).

- Anexo, que incluirá el material de trabajo de campo (entrevistas, registro fotográfico, fílmico, 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 campo, cada estudiante redactará una posible idea/hipótesis curatorial.
- 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:

Ensayo de práctica curatorial y parcial 2.

Tiempo de desarrollo: Segundo cuatrimestre.

Trabajo grupal: 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.

Ensayo de práctica curatorial

A partir del trabajo de investigación realizado en la unidad I, el equipo desarrollará una idea/hipótesis/tema de tipo curatorial (cuyo resultado será una exposición como **plataforma de investigación**[Pastor Mellado]), que problematice /analice/discuta/estudie un corpus dentro del campo: artista, conjunto de obras/artistas, etapas históricas, corpus dentro de colecciones privadas o museales a nivel local, intervenciones urbanas, *sites specifics*, colectivos artísticos, producciones académicas, etc. El proceso podrá implicar, nuevamente: Determinación del tema; heurística (recolección de datos, trabajo de campo, entrevistas y encuestas, bibliografía, revisión de obras); hermenéutica (interpretación de los datos e información recabada, análisis de obras, selección de marcos teóricos, etc.); redacción de resultados aplicado a la exposición, posterior texto curatorial.

El ensayo consiste puntualmente en:

- 1) Proponer un **guión** curatorial en un espacio existente determinado a partir de algún aspecto del trabajo de investigación.
- 2) Redactar los textos necesarios para la comunicación de la idea: texto curatorial que conceptualice el desarrollo práctico, textos en muro (si fuera necesario), textos en piezas gráficas, entrevistas a artistas o agentes particulares, etc.
- 3) Realizar el 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 la asesoría de materias pedagógicas específicas); visitas guiadas, etc.

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

- Carpeta con: Guión curatorial, textos de comunicación al público, maquetación del diseño de montaje, maquetación del diseño de pieza gráfica.
- 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.

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.

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

7. Evaluación:

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

Pautas generales de evaluación:

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

Unidad I:

Se evaluará puntualmente:

- a) La pertinencia en la formulación de 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:

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, 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 17.30 hs.

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

10. CRONOGRAMA TENTATIVO:

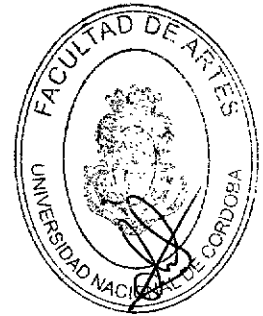
Nota: Este cronograma podrá sufrir modificaciones. Los cambios de fechas y orden de las actividades serán anunciadas con anticipación.

Unidad/etapa	Fecha	Contenidos	Prácticas
Unidad I Primer cuatrimestre	20.03.15	Presentación, objetivos de la materia.	Armado de grupos de trabajo.
	27.03.15	Clases teóricas sobre sociología del arte. Análisis del campo de las artes visuales locales. Práctica curatorial asociada al análisis sociológico	Análisis heurístico sobre el planteo de trabajo de cada equipo.
	10.04.15		Definición del tema de trabajo.
	17.04.15		Verificación de necesidades del trabajo de campo.
	24.04.15		Verificación de necesidades del trabajo de campo.
	08.05.15	Visitas a archivos; instituciones; etc.	
	15.05.15		
	29.05.15	Consultas generales	
	05.06.15	Evaluaciones	
	12.06.15		
19.06.14	Parcial 1	Propuesta de trabajo Unidad II	
Unidad II Segundo Cuatrimestre	26.06.15	Propuesta de trabajo Unidad II	
	03.07.15	Desarrollo de las primeras ideas del proyecto curatorial	
	07.08.15	Curaduría: definiciones, terminología. Museología: principios básicos.	Revisión de las ideas propuestas por los equipos de trabajo.
	14.08.15	Curadores invitados a presentar sus trabajos.	
	21.08.15	Posiciones curatoriales en el	Trabajo sobre la práctica

28.08.15	arte contemporáneo.	curatorial de los equipos.
04.09.15	Ejemplos de narrativas curatoriales	
11.09.15	Práctica in situ de grupos de	Presentaciones en clase de los proyectos.
18.09.15	trabajo seleccionados	
02.10.15	Intervenciones de grupos sobre las exposiciones proyectadas.	
09.10.15	Clases sobre crítica. Ensayo de escrituras.	
16.10.15		
23.10.15	Presentaciones y trabajo sobre la crítica a las exposiciones realizadas. Parcial 2	
30.10.15		
06.11.15	Cierre de libretas / Recuperatorios	
13.11.15		

CARINA CABRERO

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD

Jorge G. Almuzara
Lic. Jorge G. Almuzara
Aux. Ac. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera/s: Todas las licenciaturas y el profesorado.

Plan: 1985

Asignatura: ARTE ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

Equipo Docente

- Profesores:

Prof. Titular: Mgtr. Ma. Dolores Moyano.

Prof. Asistente: Mgtr. Mónica E. Jacobo

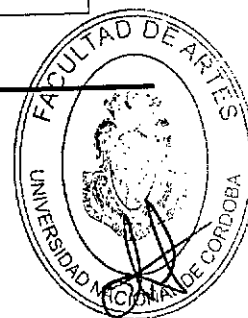
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Melania Farías . yasfarias@outlook.com

Adscriptos: Prof. adscripta Julieta Sportelli.

Distribución Horaria Martes de 11.45 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 red: mariadoloresmoyano@gmail.com y monicajacobo@gmail.com (Este año de licencia)

Turno único: martes de 11.45 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.

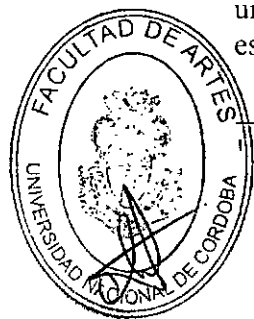
Se aborda también el derrotero de los objetos sagrados que devinieron en artísticos, los distintos roles asignados a lo que hoy -en discusión- se llama "arte", las estrategias de validación simbólica, los usos de arte e identidades como tácticas de dominación o potenciación de intereses propios.

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 accedían a la promoción con un trabajo conjunto de docentes y equipos de alumnos que consiste en una investigación sobre artistas locales. Esta investigación tradicionalmente culminaba en un "tratado" que se ingresaba a la Biblioteca de la Escuela de Artes. Se considera que en una universidad Pública, es una manera de difundir y devolver a la comunidad parte del conocimiento aprendido en estos claustros. Pero en esta nueva circunstancia, se verá qué actividad se podrá

---

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

proyectar, según como se presente esta nueva situación de alumnos de diferente recorrido curricular.

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.
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

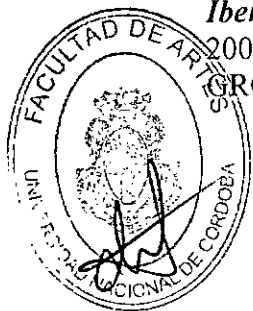
- S. XVI: La conquista (época fundacional). Arrasamiento y trasplante.
S. XVII / XVIII. Rebrote de culturas nativas. El mestizaje - el indio, los españoles, la presencia africana -. Época de organización y consolidación socio- artística.
El barroco americano. Tipos de arquitectura. Tallas y pinturas. 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.
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. CIFFyH. UNC- 2006
- PIETRI, Uslar. *En busca del Nuevo Mundo*. Ediciones de Fondo de Cultura Económico. México. 1969.
- PODETTI, Amelia "La irrupción de América en la Historia" Textos de Cátedra de la UBA. Bs. As. Mimeo.
- 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.

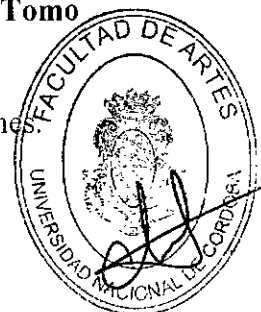
BIBLIOGRAFÍA

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

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

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

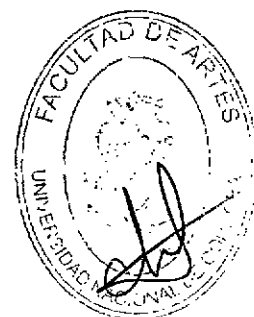
MOYANO Dolores. *La producción plástica emergente en Córdoba. 1970-2000. Historia y crítica*. Ediciones del Boulevard. Córdoba. 2005

-----“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

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 .

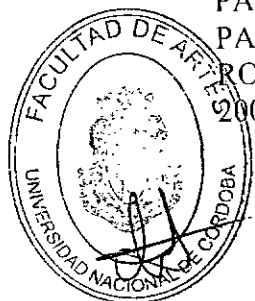
LOTMAN, I. *La semiósfera.* Edit. Frónesis, Cátedra. Universidad de Valencia.

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

PROMERO, 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.

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. Se evalúa: * Investigación de campo. * Criterio de selección del material presentado. * Relación de la monografía con los objetivos de la materia. * Cumplimiento de las pautas que regulan un trabajo monográfico.

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.

CRONOLOGÍA APROXIMADA

28 de abril de 1° Parcial: Unidad I

12 de mayo: cierre e inicio de Unidad II

18 de mayo: semana de mayo.

16 de junio 2° Parcial: Unidad II

30 de junio inicio de Unidad III

11 de agosto inicio de Unidad IV

15 de septiembre 3° Parcial:

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

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

Mgter. María Dolores Moyano

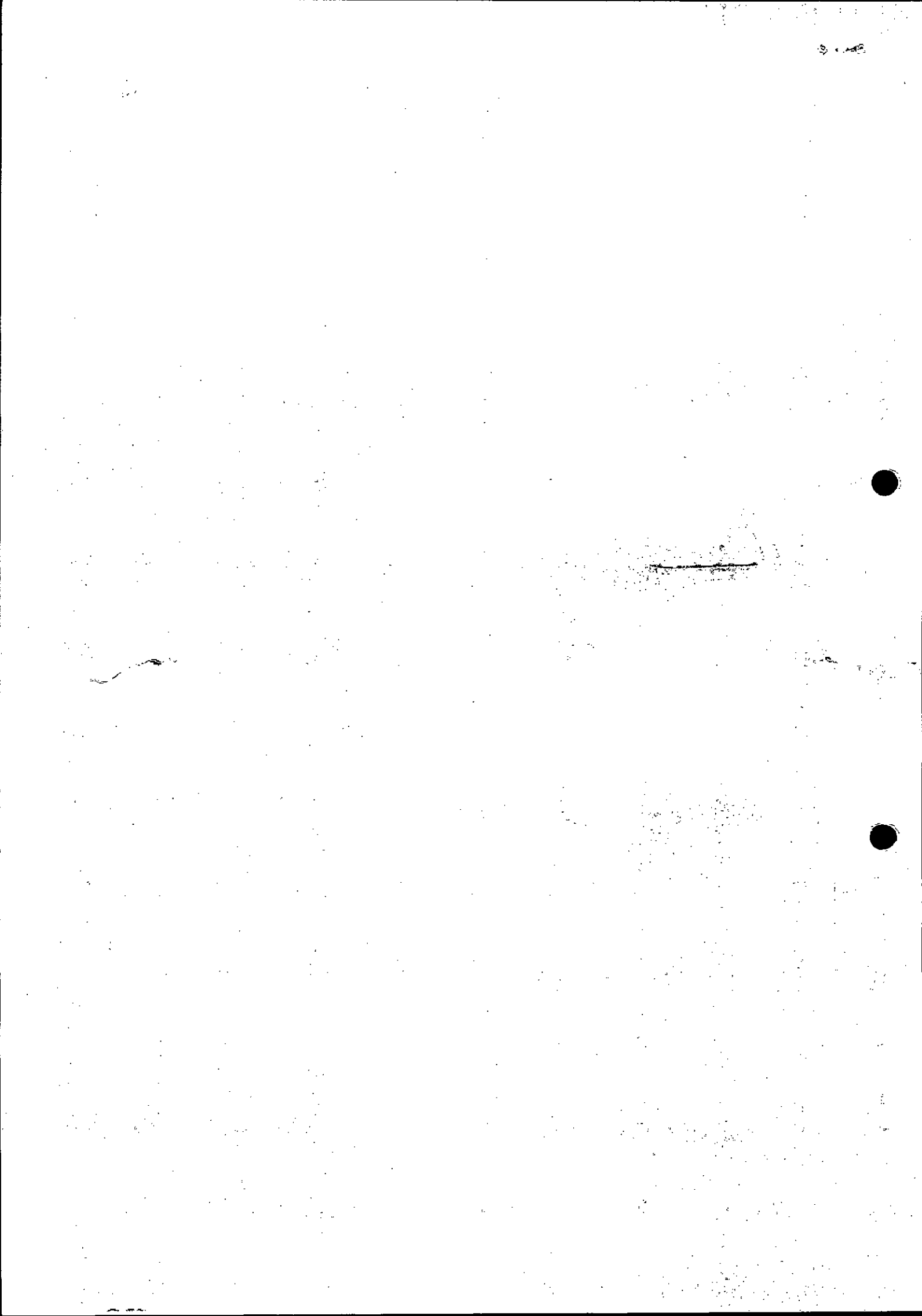
Profesora Titular de la Cátedra Historia del Arte Argentino y Latinoamericano.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

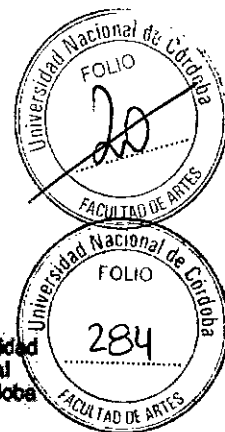
HCD

Lic. Jorge G. Amazaña
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carreras: LICENCIATURAS Y PROFESORADOS EN ARTES VISUALES

Plan: 1985

Asignatura: LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA HISTORIA IV

Equipo Docente:

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

Prof. Asistente Dedicación Simple: Mgter. CAROLINA ROMANO

Ayudantes Alumnos: Alejandra Fretes; Nadia Artero

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

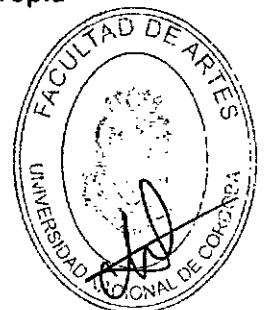
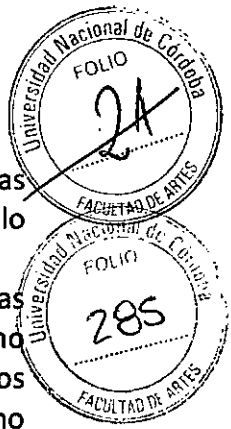
latinoamericano, ante la necesidad de pensar las relaciones y articulaciones que las prácticas y producciones han definido en el juego de transversalidades entre lo local/nacional y lo global/internacional.

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 artísticos. 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 esas historias. La propuesta incluye preguntas clave: cuáles son las resoluciones formales, conceptuales, temáticas e ideológicas de esos cuestionamientos y de qué manera los países latinoamericanos incorporan una modernidad importada. 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 impugnación 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.

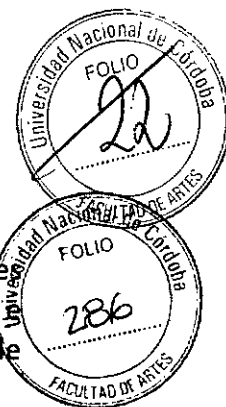
Unidad III

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*.

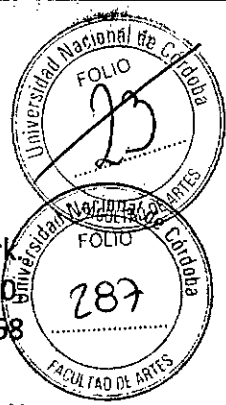
Vanguardistas concretos y abstractos en Argentina. La incidencia de Torres García.

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:

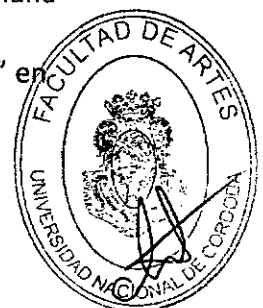
- DAVIS, Fernando. "Múltiple Romero", "El grabado como dispositivo político, "Intervenciones tácticas" en ROMERO, Juan Carlos, Fernando Davis y Ana Longoni. *Romero*. Buenos Aires: Fundación Espigas, 2010. p. 25-52
- FREIRE, Cristina. "Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las memorias del arte contemporáneo" en FREIRE, Cristina y Ana Longoni (org.) *Conceptualismos del Sul/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 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.
- RICHARD, Nelly. "Prólogo" en Ticio ESCOBAR. *El arte fuera de sí*. Asunción: FONDEC/Museo del Barro, 2004.

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:

- GARCIA CANCLINI, Néstor. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires: Katz editores, 2010.
- 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.
- 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/pri/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.

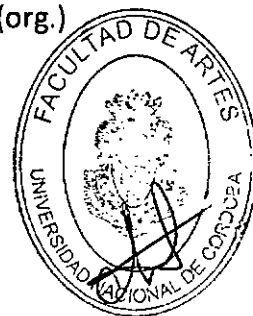
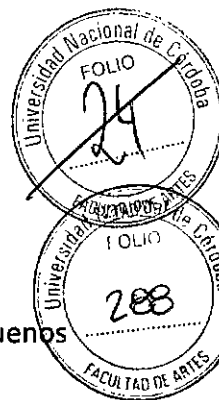
BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

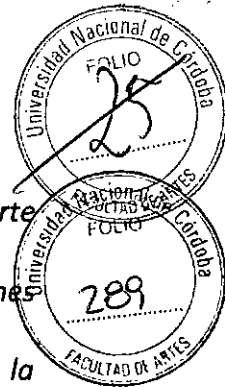
CAMNITZER, Luis. *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*. Buenos Aires: Hum/CCE/CCEBA, 2008.

EDER, Rita. "Muralismo mexicano: modernidad e identidad cultural" en AAVV.

Modernidad: Vanguardias 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. *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.

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

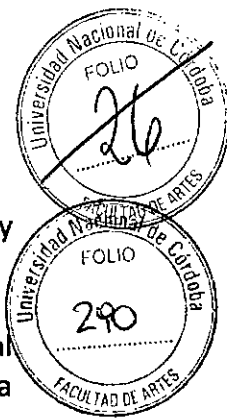
Promocionales: Cursado con el 80% de asistencia a clases, asistencia del 80% a Trabajos Prácticos, aprobados, cada uno, con 7 (siete) puntos o más y los parciales aprobados, cada uno, con 7 puntos o más. Sin Recuperatorios, salvo casos excepcionales y justificados, evaluados en su momento. Coloquio final.

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)

Vocacionales:

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

CRONOGRAMA TENTATIVO 2015

Teóricos:

Marzo: 25; Abril: 01, 08, 15, 22, 29; Mayo: 13, 27; Junio: 10, 17; Julio: 01.

Julio: 29; Agosto: 05, 12, 19, 26; Septiembre: 2, 16; Octubre: 07, 14, 21, 28.

Trabajos Prácticos: 06 de mayo; 03 de junio; 09 de septiembre y 07 de octubre

1er. Parcial: 24 de junio

2do. Parcial: 21 de octubre

Recuperatorios: 4 de noviembre

Firma de libretas: 11 de noviembre

Coloquios: 11 de noviembre

FIRMA DE PROFESORA ADJUNTA A CARGO

M. C. Rocca

DNI: 10047497

Av. del Carril 725

Villa Allende

Tel: 03543-430639

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

H.C.D.

Lic. Jorge S. Amuzo
Aux. Adm. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales.
Carrera: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas (Pintura) PLAN 1985
Asignatura: DIDÁCTICA ESPECIAL I (DIBUJO- PINTURA)
Año curricular: 3° Año. Especialidad: Pintura.
Materia: Cuatrimestral. 1° Cuatrimestre.
Docente: Prof. Titular: Sara Inés Carpio.
Adscripta: Prof. María Victoria Becerra.
Distribución Horaria: Viernes de 13:00 hs. a 17:00 hs.
Horario de atención a estudiantes: Viernes de 17:00 hs. a 18:00 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 social y profesional de nuestro campo disciplinar; el cual se completa con la participación de los estudiantes universitarios en problemáticas socio-culturales.

¹Desde el año 2009 se proponen prácticas extensionistas en escuelas rurales, urbanas y urbanas - marginales. Durante los años 2013 y 2014 se realizaron talleres en las escuelas carcelarias de Bouwer y la del Penal San Martín. La línea prioritaria para las prácticas la constituye los espacios poco explorados y / o en situación de vulnerabilidad. En el año 2015 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" (Ver Anexo). Se llevará a cabo en las instalaciones de A.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 estudiantes universitarios del profesorado que cursaron esta materia. El proyecto se integra a la investigación de la Cátedra "Un estudio sobre los sentidos de las artes visuales en contextos diversos", se trabajará con las docentes de la escuela articulando los contenidos curriculares y el proyecto "Si se puede" de la misma institución.

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

Handwritten signature and circular stamp of Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba.

Pensamos que el despliegue de los contenidos, actividades y prácticas que se propone 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.

Creemos que este 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 al año 2009 hasta el presente, desarrolla acciones que integran la docencia, investigación y la extensión.

Objetivos generales:

- Conocer diferentes perspectivas de enseñanza de las artes visuales.
- Facilitar los instrumentos teóricos y metodológicos básicos para la observación participante, registro y notas de campo.
- Participar en la propuesta extensionista de la cátedra.
- Reflexionar y analizar los documentos curriculares del nivel inicial 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.
- Conocer los documentos curriculares de inicial y primario de la Provincia de Córdoba.

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.

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 intensiones, 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=UgpyKzxJl1Q&feature=fwp&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 flexibilidad. 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 periodo 2009-2015.

Plan de trabajo año 2015 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 propuestas se desarrollarán en cuatro bloques teóricos, cada uno consta de clases de 4 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.

Nuestra propuesta y enfoque busca 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 observado donde se ha participado y 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.

Propuesta de trabajo de participación extensionista

a. Dimensión exploratoria - experiencial - descriptiva:

Contenidos: Observación/ / registro escrito y audiovisual / notas de campo/ participación/colaboración en los Talleres propuestos desde 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: Aproximaciones diagnósticas: análisis e interpretación de datos.

Actividades:

Elaborar un texto escrito y visual que de cuenta de un análisis interpretativo de las prácticas observadas y experimentadas.

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 los contextos observados.

Evaluación:

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

- Compromiso con las actividades propuestas.
- Desarrollo conceptual, análisis y reflexión crítica.
- Propuestas didácticas y generación de problemas en torno al objeto de estudio.

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

- **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) 2015**

<p>Promoción Participación en el Proyecto Propuesto por la Cátedra. 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas. Aprobar los parciales con 7 o más. Observaciones, registro y notas de campo de 1 clase por estudiante. 1 Instancia de Práctica. Diseño de una propuesta de enseñanza anual y su defensa en el coloquio. Rendir coloquio y aprobarlo con 7 o más.</p>	<p>Regular Autogestión institucional para observar y realizar una práctica en artes visuales. 50% de asistencia a las clases prácticas. Aprobar los parciales con 4 o más. Observaciones, registro y notas de campo de 1 clase por estudiante. 1 instancia de Práctica. Diseño de una propuesta de enseñanza anual. 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. 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 ideas. 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 ideas. 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 a la Unidad seleccionada. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Preparar la justificación de la propuesta teórica y metodológicamente y exponerla oralmente.</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 registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Justificación teórica y metodológica. Deberá preparar un contenido y responder preguntas relacionadas al material teórico de toda la propuesta de la Cátedra.</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: 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.

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.

⁶ 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 sistematización 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 del la enseñanza y aprendizaje que esta presente en la propuesta de enseñanza? ¿Negocia significados? ¿Qué hace frente a preguntas o respuestas "incorrectas"? ¿Promueve la intervención?</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.

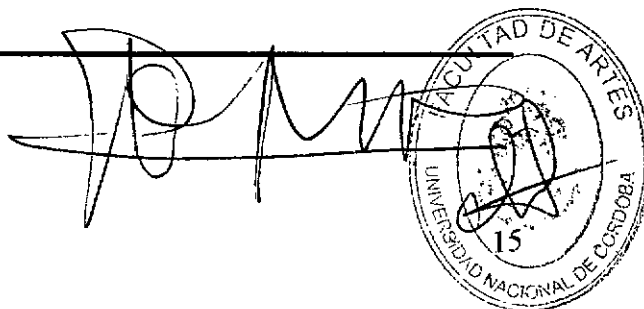
Los conceptos más generales son el resultado de los datos empíricos, una vez descriptos y analizados.

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.

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Artes –Secretaría de Extensión–
Proyecto de Extensión

1) Datos generales

Título del proyecto

"La búsqueda de los tesoros. La creación de libros objetos como medio de expresión y comunicación"

Áreas involucradas

El siguiente proyecto surge como propuesta de trabajo a partir de las observaciones y prácticas docentes realizadas en el marco de la cátedra Didáctica Especial Dibujo-Pintura II, a cargo de la docente Sara Carpio, correspondiente al cuarto año del Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas con orientación Pintura (plan 1985), Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes. Actualmente se inscribe dentro del proyecto de investigación "Un estudio sobre los sentidos de las artes visuales en contextos diversos"¹, dirigido por la Prof. Sara Carpio, avalado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT), UNC.

Instituciones u organizaciones extrauniversitarias involucradas

El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de A.M.M.A.R (Asociación de Mujeres Meretrices Argentina), 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. Se trabajará en conjunto con las docentes, articulando los contenidos de curriculares y el proyecto "Si se puede"².

Responsable/tes del proyecto

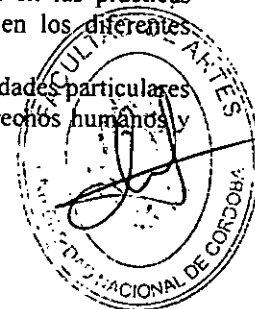
Sara Inés Carpio; Tel. Celular: 0351-155199944; e-mail: saracarpio@hotmail.com; Cargo universitario: Profesora Titular Cátedra: Didáctica Especial Dibujo-Pintura I y II. Facultad de Artes, UNC.

Equipo de trabajo del proyecto

Apellido y Nombre y DNI	Teléfono Particular Institucional	Correo	Cargo o Función en la UNC	Función en el Proyecto

¹Este proyecto tiene como objetivos: comprender las prácticas extensionistas como parte del entramado social-histórico - político-económico más amplio. Reconocer los constructos teóricos y epistémicos que predominan en las prácticas extensionistas. Conocer los procesos de producción, transmisión y apropiación del conocimiento en los diferentes contextos.

²Este proyecto implementado por las docentes del nivel primario desde el año 2014, surge de las necesidades particulares del grupo de estudiantes y tiene como objetivo principal estimular la autoestima, trabajar con los derechos humanos y obligaciones civiles.

Barberis, Mariel. DNI: 35177689	0351- 156457539	maribarberis@gmail.com	Estudiante del Profesorado Superior de Educación en Artes Visuales, con orientación Pintura. FA.UNC. Estudiante de la Lic. En Pintura. FA.UNC. Trabajo Final en curso	Estudiante Tallerista
Laumann Lucía. DNI: 35592808	03564- 15659598	lucilaumann@gmail.com	Estudiante del Profesorado Superior de Educación en Artes Visuales, con orientación Pintura. FA.UNC. Estudiante de la Lic. En Pintura. FA.UNC. Trabajo Final en curso	Estudiante Tallerista
Molina, Constanza	0351- 156726211	constanzamolina@outlook.com	Becaria de SeCyT – UNC (beca doctoral) Doctoranda del Doctorado en Artes. (Cohorte 2011) Estudiante del Profesorado Superior de Educación en Artes Visuales, con orientación Pintura. FA.UNC.	Estudiante Tallerista

2) Presentación del proyecto

Síntesis del proyecto

La propuesta consistirá en la elaboración de libros-objetos, a partir de la lectura e interpretación de textos sencillos y la experimentación –en una primera instancia- de conceptos básicos del lenguaje visual y plástico. El proyecto procurará facilitar y proponer nuevas posibilidades de expresión y formas de comunicación, ampliar los marcos referenciales del lenguaje de las artes visuales con actividades orientadas a fortalecer positivamente la construcción de subjetividades.

Fundamentación específica del proyecto

La institución A.M.M.A.R tiene como pilar fundamental, desde el trabajo en sus distintas áreas, el fortalecimiento de la autoestima, la eliminación de prejuicios y la intención de formar personas protagonistas de su destino. La escuela primaria para adultos (C.E.M.P.A – A.M.M.A.R) persigue los mismos objetivos, llevando a cabo el proyecto “Si se puede” que complementa los contenidos curriculares específicos. Conociendo esto, sumado al diagnóstico realizado durante el 2014

³ Desde la cátedra Didáctica Especial Dibujo – Pintura II, los meses de octubre – noviembre participamos del taller de Encuadernación de Libros a cargo de la editorial *La Sofía Cartonera*, en la Escuela Primaria para Adultos CENPA. Secretaría de Extensión – Facultad de Artes / www.artes.unc.edu.ar Pabellón México, Ciudad Universitaria – extension@artes.unc.edu.ar

función de la experiencia en la participación de los talleres-, se considera de gran importancia trabajar en estos aspectos, a partir de la interpretación de textos literarios simples y la expresión oral y plástica. En el marco de este proyecto de extensión, el trabajo se centrará en reconocer la importancia de la comunicación como parte fundamental para el desenvolvimiento en la vida, la seguridad en la toma de decisiones y la valoración de las propias capacidades.

El proyecto se articula teniendo en cuenta conceptos desarrollados por Fernando Hernández (1997) en los cuales considera (...) *que el aprendizaje y la enseñanza se llevan a cabo mediante un recorrido que nunca es fijo, pero sirve de hilo conductor para la actuación del docente en relación con los alumnos*. De esta manera, un proyecto implica un diálogo y negociación constante con los participantes del mismo -en función de sus intereses-. De acuerdo con esta perspectiva, el aprendizaje se concibe (...) *como una producción activa (no pasiva) de significados en relación con los conocimientos sociales y el propio bagaje del aprendiz* (2008). En este sentido se propone a partir de la integración de los contenidos específicos de las disciplinas de artes visuales, lengua y literatura, lograr un fortalecimiento en relación con las posibilidades y capacidades propias de cada sujeto. Las prácticas serán articuladas, no sólo teniendo en cuenta cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de lo específico disciplinar referido al lenguaje de las artes visuales o a la lecto-comprensión, sino que el desarrollo de la autoestima y la confianza en las propias capacidades será el contenido transversal de toda la propuesta, aspecto que se considera fundamental para el desarrollo del sujeto y su integración social-cultural.

Es así que todas las acciones se sustentan y están orientadas hacia la integración: de las disciplinas o áreas de conocimiento involucradas y la interacción de las necesidades y emergencias de la relación universidad pública y escuela pública primaria de adultos.

Carácter extensionista del proyecto

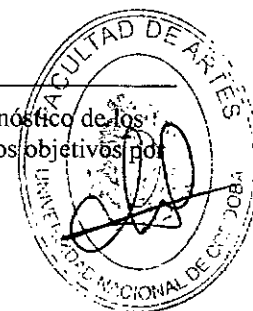
A partir del conocimiento de las necesidades e intereses específicos observados en este contexto particular, el proyecto de extensión procura realizar un trabajo en conjunto y continuo con las docentes del nivel primario para adultos, atendiendo a los contenidos abordados en las clases y las problemáticas sociales evidenciadas en el grupo, relacionadas con la falta de seguridad, de autoestima y el desconocimiento de sus derechos y deberes. En este sentido, este taller se inscribe dentro de la propuesta de extensión universitaria ya que procura generar un intercambio entre la experiencia como estudiantes universitarios y los saberes adquiridos y el conocimiento producido en el contexto educativo del C.E.M.P.A A.M.M.A.R. La conexión con la práctica permite poner a prueba las habilidades y conocimientos teóricos para poder enriquecerlos con la experiencia y a la vez poder identificar nuevos problemas al trabajar de manera sistemática con el grupo particular. Por su parte, la extensión se plantea como un espacio de acción e intercambio y no como una mera transferencia de saberes, en este sentido la intención del proyecto es generar un espacio de construcción de conocimiento mediante la participación activa de los sujetos involucrados.

La participación de los integrantes de dicho proyecto, será de guía y acompañamiento en diversas acciones que tienen como finalidad afianzar el diálogo y la interpretación de diversos textos cortos y trabajar con el lenguaje de las artes visuales y plásticas como medio de expresión y comunicación.

Impacto del proyecto

Se pretende producir efectos o consecuencias en:

AMMAR. En el mismo realizamos observaciones y prácticas a partir de las cuales desarrollamos un diagnóstico de los encuentros en los que participamos, atendiendo a las necesidades y características propias del grupo y a los objetivos por los que trabaja dicha institución.

-La formación de los estudiantes en instancias de prácticas extensionistas, con la posibilidad de aprender a partir de la experiencia. Los sujetos docentes y estudiantes al desarrollar prácticas en terreno podrán ampliar y enriquecer sus marcos teóricos -referenciales previos-, posibilitando un espacio de reflexión acerca de sus prácticas.

-La posibilidad de reflexionar y establecer vínculos entre la práctica y la teoría, sobre los sentidos de las artes visuales en contextos diversos, estableciendo continuidades y cambios entre las variables contextuales de los diversos espacios educativos que se trabajan en el equipo de investigación.

-La autoestima y valoración personal de los estudiantes del nivel primario C.E.N.P.A A.M.M.A.R

- La apropiación significativa de los lenguajes que participan para favorecer la integración social-cultural y el acceso a los bienes materiales y simbólicos. La formación de los estudiantes de la escuela en las herramientas, materiales y técnicas propias del lenguaje plástico y visual, como posibilidad de incorporar lo aprendido en un proyecto de trabajo propio.

Problemas que atenderá el proyecto

C.E.N.P.A A.M.M.A.R:

Durante el diagnóstico realizado en 2014 se observaron dos aspectos muy notables que caracterizaron al grupo. El primero se relacionó con el desconocimiento del uso adecuado de los materiales y herramientas para el trabajo manual y plástico y la limpieza de los mismos. El segundo aspecto que repercutió en el desempeño de su labor, se asoció a la baja autoestima en las propias capacidades. Estos aspectos ya habían sido advertidos por las docentes del nivel primario, quienes trabajan en las clases regulares afianzando la valoración y seguridad en las propias capacidades del grupo, así como también el fortalecimiento de la expresión oral y la importancia de conocer sus derechos y obligaciones.

Esta problemática se complementa con la misión principal de la Asociación: defender sus derechos humanos y laborales, fundamentándose en la importancia de la auto-organización de un sector de mujeres que son excluidas, discriminadas y marginadas, buscando fortalecerse mediante la defensa de la libertad laboral.

Docencia y extensión universitaria:

Existen vacancias en la formación de los estudiantes de Artes Visuales, identificadas como situaciones de “desvinculación” y “aislamiento” de lo social. Como así también desarticulación entre las tres funciones de la universidad: docencia, investigación y extensión. A pesar de los esfuerzos de la UNC de jerarquizar las actividades de extensión todavía son necesarias acciones, programas y proyectos que fortalezcan el compromiso con la comunidad, y promuevan los espacios de interacción e intercambio de saberes.

Población / Colectivo

La población a la que se dirige este proyecto de extensión es el alumnado de la Escuela Primaria para Adultos C.E.N.P.A A.M.M.A.R (filial Córdoba), la cual está abierta a toda la comunidad –y no únicamente a las trabajadoras sexuales nucleadas en el sindicato- y que depende del Ministerio de Educación de la Provincia. Dicha escuela cuenta con dos docentes en el Nivel Primario –Laura y Fabiola- y trabaja con modalidad plurigrado.

La escuela está ubicada en las instalaciones de la Asociación: Calle Maipú al 630, barrio Centro. Concretamente funciona en el garaje de la casa, espacio también destinado al dictado de clases de la Escuela Secundaria y de los Talleres de Formación y Capacitación. Este recinto rectangular, angosto y pequeño, cuenta con dos mesas de trabajo y una PC –con acceso a Internet-; además posee bancos y sillas, dos placares de chapa para guardar materiales y un pizarrón.

Es importante destacar, que debido a que el espacio en donde se efectúa el trabajo no fue pensado para realizar tareas educativas, la distribución y las dimensiones del mismo dificultan la movilidad y el desarrollo fluido de las actividades.

En el año 2014, los alumnos de la escuela eran un total de 15 personas, sin embargo a la fecha aún no está confirmada la cantidad de estudiantes que habrá este año. Podemos estipular, en relación con el diagnóstico realizado y lo informado por las docentes a cargo, que en su mayoría asisten mujeres, en una posición económica y social vulnerable. El grupo se caracteriza por una baja autoestima visible en la constante necesidad de aprobación en cada una de las actividades que realizan, demostrando un gran interés por aspectos en relación al trabajo plástico y manual, así como a actividades fuera de la institución -en otros espacios públicos como museos-.

Debido a que la modalidad de estudio es semi-presencial, los alumnos pueden optar por faltar algún día de la semana, por lo que sabemos que probablemente no asistan todos al taller -que está estipulado dictarse los días miércoles de 14 a 16hs-, a pesar de la intención de las docentes y directivos de la escuela de que el taller sea obligatorio. Las actividades se dictan de lunes a viernes de 14 a 17hs.

Objetivo General

- Trabajar con las problemáticas específicas a partir de la creación de libros-objetos.

Objetivos Específicos

- Elaborar herramientas que posibiliten la comprensión e interpretación de textos.
- Incentivar el acercamiento a espacios públicos -bibliotecas populares, museos, etcétera- y el encuentro con productores del campo artístico -cuentacuentos, ilustradores, editoriales cartoneras, artistas visuales, escritores, entre otros-.
- Afianzar la expresión oral y la confianza en las opiniones e interpretaciones diversas.
- Motivar la escritura y producción plástica de los estudiantes atendiendo a las posibilidades individuales.
- Construir herramientas simples para la posterior composición y diseño de libros-objetos.
- Integrar la escritura y el trabajo con las imágenes plásticas en la producción.

Plan de trabajo y cronograma de actividades.

Plan de trabajo

Fase 1- "Nos relacionamos con las historias narradas..."

- Presentación del proyecto y diálogo en torno a hábitos de lecturas y conocimientos previos.
- Actividad de presentación e integración: La telaraña.
- Encuentro con productores del campo artístico, específicamente en esta fase, se programa la visita de un cuentacuentos quien realizará una lectura dramatizada⁴.
- Lectura dramatizada de canciones.
- Visita a la Biblioteca Popular Antonia "Chula" Mendoza -dependiente del sindicato de A.M.M.A.R- y lectura de cuentos cortos.

⁴ En el transcurso del proyecto se establecerá contacto con determinados escritores, artistas visuales, ilustradores, cuentacuentos, pretendiendo en esta fase puntualmente contar con la presencia de Elisa Molina.

- Visita a espacios público de lectura tales como bibliotecas populares⁵.
- Actividad “Eslabón perdido”.

Fase 2- “La imagen plástica y el texto”

- Lectura de textos de Julio Cortázar: Instrucciones para llorar e Instrucciones para subir una escalera.
- Actividad de creación y escrituras de “instrucciones propias”.
- Colores primarios, secundarios y terciarios. Colores fríos y cálidos.
- Hábitos de uso y limpieza de materiales y herramientas.
- Dibujo y/o pintura con témpera de las “instrucciones propias”.
- Intercambio de las “instrucciones propias” entre los compañeros y experimentación plástica.
- Experimentación de imágenes visuales combinadas con textos- palabras- letras-.
- Experimentación y combinación de collage y témperas.
- Puesta en común de los trabajos.
- Seguimiento y evaluación de los procesos y producciones.
- Posibilidad de la visita de un ilustrador de textos, que dé cuenta de la experiencia y de los modos de trabajo de las imágenes visuales en relación con los textos⁶.

Fase 3- “El libro-objeto”

- Visita de representantes de editoriales cartoneras⁷.
- Elección de texto a trabajar con el libro-objeto, seleccionado por los estudiantes.
- Experimentación de las distintas técnicas trabajadas en función del texto seleccionado.
- Realización de libros-objetos.
- Puesta en común de los trabajos realizados.
- Seguimiento y evaluación de los procesos y producciones.
- Realización de notas de campo y registro de observaciones.
- Organización de muestra final con las producciones realizadas por los alumnos.

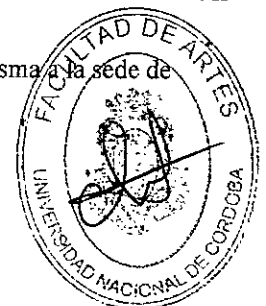
Cabe señalar que durante el tiempo que se lleve a cabo el proyecto se realizarán semanalmente reuniones organizativas del equipo con el objetivo de compartir lo vivenciado en cada encuentro de taller y atender a posibles cambios que puedan efectuarse durante el proceso. Así como también a lo largo de cada fase se mantendrá un permanente contacto con las docentes del nivel primario, con quienes se compartirán los contenidos trabajados.

El plan de trabajo incluye actividades semanales de registro fotográfico, registro de observaciones y notas de campo, los cuales son fundamentales al momento de la realización de un

⁵ La Biblioteca Popular Velez Sarfield es una posibilidad teniendo en cuenta la proximidad de la misma a la sede de A.M.M.A.R.

⁶ Se pretende contar con la presencia de Cecilia Afonso Estevez; Santiago Viale, entre otros.

⁷ Como es el caso de la editora cartonera dirigida por Luis Alberto Rossi y Maisa Jobani.

diagnóstico del grupo y del proyecto mismo. De este modo se podrán replantear encuentros futuros, reelaborando aquellas cuestiones que hayan traído complicaciones, imprevistos o hayan sido sugeridas por los participantes del taller.

Cronograma de actividades

Ver adjunto al final del documento.

Breve reseña metodológica

Aspectos metódicos, fases o pasos generales:

- a) **inicial:** aproximación diagnóstica- institucional- áulica al grupo del nivel primario para adultos para reconocer expectativas, necesidades e intereses mutuos.
- b) **procesual:** durante la permanencia, de reconocimiento, diálogo de saberes e intervención con la metodología de aula- taller. Ésta se dividirá en tres grandes fases o etapas de trabajo⁸: la primera consistirá en el trabajo sobre el texto, su lectura, comprensión e interpretación del mismo a través del diálogo. En una segunda instancia, se trabajará a partir del lenguaje plástico lo abordado en la fase anterior. Finalmente se realizara la construcción del libro-objeto que integrará ambos lenguajes.
- c) **difusión e intercambio** de las experiencias y producciones, comunicación- circulación de lo producido.

Especificidad de la metodología de aula- taller:

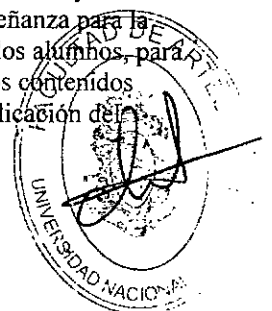
Esta supone en sí misma la producción singular que incluye tanto anécdotas, conocimientos previos, sentido común y saberes incorporados como marcos teóricos e interpretativos diversos. Algunos autores afirman que entre las características de taller se pueden encontrar; la posibilidad de intercambio cooperativo de experiencias y marcos teóricos, la posibilidad de fortalecimiento de la deliberación crítica, la profundización de un saber colectivo y cotidiano de un grupo de sujetos, y la ampliación del horizonte personal y social del grupo de pares.

Entendemos que el taller tiene una metodología de participación y estructura conceptual definida tanto desde las temáticas que propone el docente como las que emergen de los estudiantes en tanto problemas, inquietudes y necesidades. Sin embargo no se puede afirmar que existe una estructura de cumplimiento de tiempos y espacios pre- figurados. Es decir que los modos -tiempos destinados para cada instancia de abordaje, recursos didácticos que se utilicen, focos de interés que se revelen, etc.- en que éste se llevará adelante dependerá de la singularidad de los grupos de estudiantes que participen.

Respecto a las teorías del aprendizaje nos ubicamos en la línea de enseñanza para la comprensión⁹; que podemos definir como la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe.

⁸En el transcurso de las distintas etapas se ajustará el proyecto a los diversos requerimientos y tiempos del grupo, por lo que las fases que presentamos operaran a manera de guía, las cuales pueden ir siendo modificadas de una manera dialéctica entre teoría y práctica, en función de la interacción y necesidades del grupo.

⁹ El proyecto de enseñanza para la comprensión comienza a desarrollarse a partir de 1998, en la Universidad de Harvard, liderado por personalidades como Howard Gardner, Davis Perkins, Vito Perrone, Martha Stone Wiske, entre otros, retomando las mejores tradiciones pedagógicas al respecto y logrando reunir a gran cantidad de investigadores y docentes preocupados por la comprensión en el aula. SANJURJO, L. y RODRÍGUEZ, X. (2003:25) (...) "La enseñanza para la comprensión propone partir de un currículo vinculado con preocupaciones y experiencias cotidianas de los alumnos, para llevarlos a preguntas cada vez más profundas, centrarse en temas de potencial generativo, para lo cual los contenidos deben ser a la vez interesantes para los alumnos, para el docente y rico en conexiones". POGGI, M. Publicación del Instituto de Planificación Educativa IIPE. Buenos Aires 2001.

La idea de partir de lo que uno sabe, de los saberes previos –académicos y los de la vida cotidiana- se fundamenta en la Psicología Constructivista, que pone de manifiesto que los estudiantes construyen su conocimiento como una resultante entre el saber académico de los programas, los libros de textos, los profesores y sus propias experiencias e intereses.

Seguimiento y evaluación

- Notas de campo al finalizar cada taller y/o registro escrito de observaciones de las clases.
- Registro fotográfico de las diversas instancias de trabajo con los lenguajes artísticos y literarios.
- Puesta en común con todos los participantes con el objetivo de reflexionar acerca de los alcances y progresos logrados a partir del trabajo propuesto, así como también de aquellas dificultades y aspectos que se podrían mejorar.
- Comunicación permanente con las docentes del C.E.N.P.A AMMAR durante el curso del taller, en pos de un trabajo conjunto.

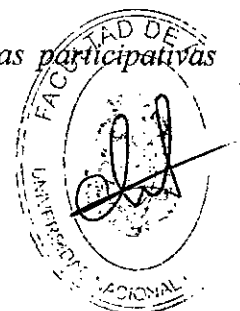
Articulación con el grado

Desde el año 2009 la Cátedra de Didáctica Especial I y II (Dibujo y Pintura) como proyecto de cátedra propone la inclusión curricular de la extensión como parte fundamental del trayecto de formación docente en el Profesorado Superior de Artes Plásticas. Esta inclusión se traduce en la posibilidad que se les brinda a los estudiantes, en una efectiva participación en proyectos de voluntariado universitario. Entre los años 2009 y 2012 la cátedra ha desarrollado acciones extensionistas en escuelas públicas de nivel inicial y primario de la Zona de Punilla Sur y una escuela urbano marginal rural de la zona Centro (Escuela Costa Rica –La Carbonada) Ruta 9 Sur.

En el año 2013 continuó en la Zona de Punilla e incorporó dos escuelas rurales de Tanti. Además ha realizado talleres artísticos y literarios en el marco del Proyecto de Voluntariado y del programa de extensión universitaria “La Sofía Cartonera” dependiente de la FFyH, en la cooperativa AMMAR, y diversas escuelas urbano-marginales. En diciembre de 2013 inició actividades extensionistas con la metodología de Taller en la escuela de la penitenciaría de Bower Mx2. Durante el año 2014, en esa misma línea de acciones, las estudiantes integrantes de este proyecto participaron activamente en talleres del Proyecto Artístico-Cartonero de “La Sofía Cartonera” -en la Escuela Primaria Sin Nombre (Barrio Colina, Villa Carlos Paz) y la Escuela Primaria para Adultos C.E.N.P.A A.M.M.A.R-, como parte de su formación de grado. De la misma manera este proyecto está pensado como un espacio abierto para que nuevos estudiantes de dichas cátedras puedan hacer sus observaciones de clases y prácticas.

Bibliografía

- CAMILLIONI, Alicia W. de (2011) *Especial Inclusión y cohesión social. Aportes al debate en el marco de XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria Entrevista*. Revista de Extensión Universitaria. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fé. Argentina.
- HERNÁNDEZ, Fernando (1997) *Educación y cultura visual*. Ed. Kikiriki. Sevilla.
- EISNER, Elliot (1972) (1995) *Educación la visión artística*. Ed. Paidós. Barcelona, España.
- TORRES SANTOMÉ, Jurjo. (1994) (1998) *Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado*. Ed. Morata. Madrid, España.
- VARGAS VARGAS, Laura y BUSTILLOS DE NÚÑEZ, Laura (1989). *Técnicas participativas para la educación popular*. Ed. Humanitas. Buenos Aires, Argentina.

-Manual de promoción de lectura. Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, 2008. Medellín, Colombia.

-Página oficial de AMMAR www.ammар.org.ar. Última consulta 15 de diciembre 2014

-Página oficial AMMAR Córdoba, www.ammар-cordoba.org. Última Consulta 15 de diciembre

-Página oficial Biblioteca Popular Vélez Sarsfield, www.bpvs.com.ar. Última consulta 16 de diciembre 2014.

-Conferencia de Fernando Hernández "Acciones Reversibles. Seminario sobre arte, educación y territorio". Barcelona, noviembre de 2008:

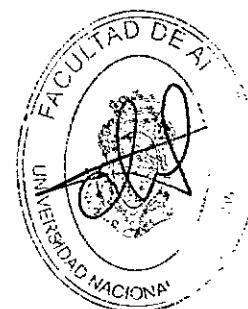
<http://www.youtube.com/watch?v=NfXXiyy2Cf0&feature=related>

<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>

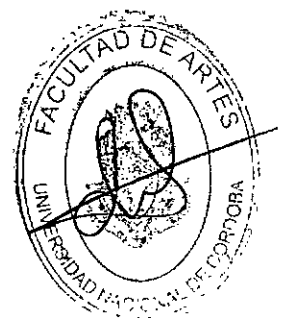

D) Currículum Vitae del equipo. Adjuntar CV abreviado solo de los participantes universitarios, máximo 5 carillas, incluyendo también a los estudiantes.

Nota: Podrán presentar propuestas de acuerdo al Reglamento de Extensión de la Facultad de Artes (Artículo 7°):

- a) los Departamentos Académicos de Artes Visuales, Música, Teatro y Cine y TV, el CePIA, los Centros y Laboratorios de esta casa de estudios, las que podrán ser tanto actividades institucionales como a cargo de invitados, artistas, profesionales o egresados de reconocida trayectoria, en temáticas de incumbencia de la Facultad para lo cual deberán designar un docente coordinador;
- b) los docentes de la Facultad, en forma individual o en equipos de trabajo;
- c) los egresados con trayectoria en el campo del proyecto y bajo la responsabilidad institucional del ámbito académico que provea el aval conforme a la disposición del artículo 8° del presente reglamento;
- d) los alumnos y egresados recientes, con la supervisión de un tutor académico docente de la Facultad y bajo la responsabilidad institucional del ámbito académico que corresponda conforme a la disposición del artículo 8° del presente reglamento;
- e) el Centro de Estudiantes de la Facultad, la Prosecretaría de Egresados y el personal no docente en articulación con docentes, egresados o estudiantes, con el aval correspondiente conforme a la disposición del artículo 8° del presente reglamento;
- f) cualquier otra propuesta generada en la comunidad, será considerada por la Secretaría de Extensión

Cronograma 2015

Viernes 20 de marzo	Presentación de la materia. Documental con la experiencia extensionista. Cátedra período 2009 -2014.
Viernes 27 de marzo	Sobre la Extensión Universitaria. TP N° 1. Sobre un texto de Camillioni.
Viernes 3 de abril	Introdutorio Diagnóstico. ¿Qué hay que saber sobre plástica hoy? TP N° 2. Sobre un texto de Catibiela.
Viernes 10 de abril	Cronología de las perspectivas de la enseñanza de las Artes Visuales en el siglo XX Y XXI.
Viernes 17 de abril	Educación y cultura visual.
Viernes 24 de abril	Educación artística para la comprensión de la cultura visual. TP N° 3. La escuela como espacio de producción cultural.
1 de mayo	Feriado
8 de mayo	Escuela Nueva. Documental de la Señorita Olga. La planificación. La observación participante.
Miércoles 13 de mayo	Observación: Taller AMMAR. Proyecto extensionista de la Cátedra. Realizada por una estudiante
15 de mayo	La etnografía. (R. Guber) Documental sobre una escuela rural: N° 4441, Lucaratao, Salta. Canal Encuentro. TP N° 4. Las infancias hoy. Dossier Infancias, Dussel y otros.
Miércoles 20 de mayo	Observación: Taller AMMAR . Proyecto extensionista de la Cátedra. Realizada por una estudiante.
Viernes 22 de mayo	Semana de mayo
Viernes 29 de mayo	¿Cómo se produce el aprendizaje artístico? E. Eisner. Documental Arno Stern. Ni arte ni infantil. TP N°5. Sobre el desarrollo del grafismo infantil: diferentes perspectivas.
5 de junio	Parcial
Miércoles 10 de junio	Observación: Taller AMMAR. Proyecto extensionista de la Cátedra. Realizada por una estudiante.
Viernes 12 de junio	Observación: Cotelengo Don Orione.(de 11:00 hs a 12:00) Realizada por una estudiante. La evaluación en Artes Visuales. Contenidos. Objetivos. Unidades Didácticas.
Miércoles 17 de junio	Observación: Taller AMMAR. Proyecto extensionista de la Cátedra. Realizada por una estudiante.
Viernes 19 de junio	Observación: Cotelengo Don Orione.(de 11:00 hs a 12:00) Realizada por una estudiante. Elaboración de Materiales didácticos para la enseñanza de las Artes Visuales.
24 de junio	Practica en el Taller AMMAR. Realizada por dos estudiante.
Viernes 26 de junio	Practica en el Cotelengo Don Orione. Realizada por un estudiante.(de 11:00 hs a 12:00)

ARTES
VISUALES

f | A
ARTE VISUAL

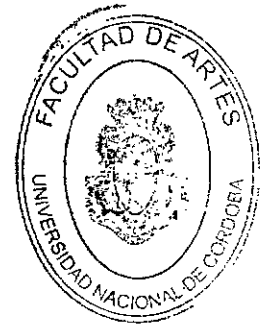

Universidad Nacional de Córdoba

	Elaboración de Materiales didácticos para la enseñanza de las Artes Visuales.
Viernes 3 de julio	Unidades didácticas (Borrador) para la presentación en el coloquio.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD.

Jorge G. Almuzara
Jefe de Cátedra Académica
Cátedra de Teatro
de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES

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

Asignatura: DIDÁCTICA ESPECIAL DIBUJO-GRABADO II.

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

Prof. Adjunto: María Cristina Fasah

Adscriptos: Alejandra Aranguren

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

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

Atención de alumnos posterior a la hora de clase

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.

- ❖ Estimular el desarrollo del dibujo para ser aplicado en grabado en su aspecto constructivo y de su imagen personal.
- ❖ Identificar y elaborar propuestas de enseñanza, reconociendo los supuestos teóricos del diseño curricular sus componentes y alcances.
- ❖ Identificar la técnica de la litografía. Valorar las posibilidades de la misma. Conocer y analizar la bibliografía existente sobre el tema.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

- UNIDAD I

TÉCNICAS DE SUPERFICIE.

OBJETIVOS:

- ❖ Indagar y reconocer la técnica de la litografía en las artes gráficas.
- ❖ Reconocer los materiales propios de la disciplina y práctica en la planificación de unidades didácticas del nivel superior y universitario.

CONTENIDOS:

- ❖ Técnicas aplicables a los niveles superior y universitario.
- ❖ La litografía, procesamiento de la piedra, impresión y tirada.

ACTIVIDADES:

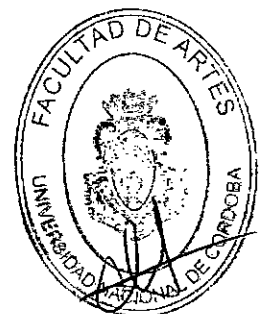
TRABAJOS PRÁCTICOS:

- ❖ Realizar la preparación y dibujo de la imagen en la piedra.
- ❖ Realizar el proceso de acidulación, soluciones y preparados para resensibilizar.
- ❖ Aplicación de las tintas de impresión y aditivos.

- UNIDAD II

EL PROYECTO PEDAGÓGICO

OBJETIVOS:

- ❖ 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, integradoras vinculadas al aula-taller, en donde el estudiante debe ser participe 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.
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.

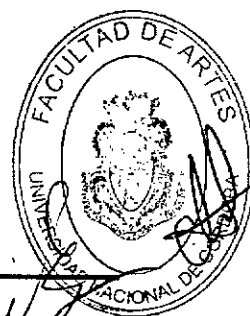
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

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

MARZO	20 PRESENTACION DE LA MATERIA. 27 TÉCNICAS DE SUPERFICIE.
ABRIL	3 FERIADO 10 PR.TP 17 CLASE T/P 24 CLASE
MAYO	1 FERIADO 8 EL PROYECTO PEDAGÓGICO 15 TP 2 22 CLASE T/P 29 EXAMENES MAYO
JUNIO	5 INSTANCIAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE 12 TP 3 19 FERIADO 26 CLASE T/P
JULIO	3 EVALUACION PARCIAL

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
H.C.D.

Lic. Jorge G. Almuzara
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE ARTES

Dirección de Artes Visuales

Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas

Cátedra: Práctica de la Enseñanza

Programa Anual

Prof. Titular: Mgter. Griselda Osorio Prof. Adjunto: Lic. Guillermo Alessio Prof.

Asistente: Prof. Sup. Suyaf Virginillo

Prof. Adscriptos: Prof. Sup. Genoveva Mingorance, Prof. Sup. Haydée Rodríguez

Año 2015

Turno único: lunes 12hs a 15 hs. Aula 5 Pabellón Haití. Ciudad Universitaria

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, 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.

752

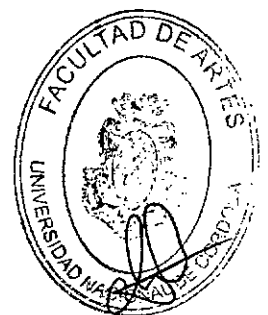
La posibilidad de construir una mirada crítica de la práctica, habilita en los alumnos que se encuentran en formación, la intención y necesidad de elaborar propuestas alternativas.

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 y comunicacional abarca al público en general y con ello a las estructuras masivas del gusto, a los legados sostenidos en el tiempo, a las formas de sensibilidad y de imaginación presentes en todas las clases sociales. Se piensa así un Cátedra Universitaria, que a través de la formación docente en Arte y de las intervenciones con las prácticas en las instituciones escolares, construya nuevas miradas y nuevos rumbos para la Educación Artística en particular, y que aporte sensiblemente espacios de discusión a la Educación General

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.
- 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 teórico-metodológicos. La práctica docente y el contexto latinoamericano, un análisis de Enrique Bambozzi a partir de las herramientas conceptuales de Paulo Freire. Práctica docente y diversidad cultural: un desafío para la educación artística. La imagen democrática en la perspectiva de la Cultura Visual: la propuesta de Nicholas Mirzoeff. El 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.

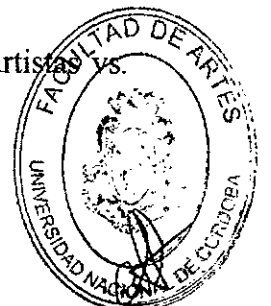
El papel del profesorado y la Reforma Educativa. Implementación: relaciones entre lo prescripto a nivel nacional, las decisiones regionales, las adecuaciones institucionales y las prácticas docentes.

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:

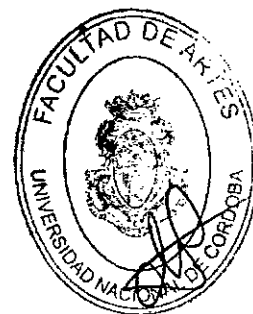
- 1) Evaluación de las dimensiones pedagógicas desarrolladas en la Unidad 3.
- 2) Ponderación de la coherencia entre herramientas conceptuales, metodológicas y procedimentales seleccionadas para la intervención áulica.
- 3) Evaluación de la revisión crítica que el alumno construya sobre su práctica docente.

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	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	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 2014

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 Lis 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 Edicioanes 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: currículum 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.

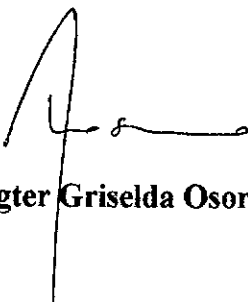
Ginzburg, Carlo: Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia. Edit. Gedisa. 1999

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° 178/2015

HCD

Lic. Jorge S. Almuzara
Aux. Ad. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico Departamento de Artes Visuales

Carrera/s: Profesorado Superior de Educación en Artes Plásticas **Plan/es:** 85

Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Víctor Sergio Murúa

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Laura Adriana Becerra

Distribución Horaria

Turno único: Días jueves de 14:00 hs a 17:00 hs.

Correo electrónico: dr_murua@arnet.com.ar

lauraadrianabecerra@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La relación entre la expresión artística, la psicología y los estilos de personalidad es un tema que ha despertado mucho interés a lo largo de la historia, y más concretamente, ese espacio fronterizo entre salud y enfermedad mental.

Es por ello que la temática de la psicología desde el punto de vista de la personalidad nos convoca a reflexionar acerca de qué manera se aporta a

conceptualizar el objeto artístico y su relación con el sujeto del arte.

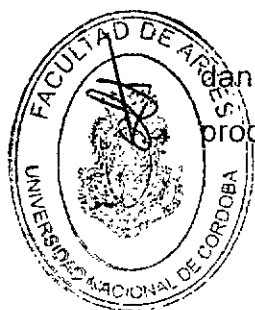
Todo esto dentro del contexto de entender que el reto de un artista es permitirse dar voz, color o forma a algo que lo supera, aceptando el riesgo de no saber si lo que cuenta es verdad, mentira, bueno, malo, o quizás todo ello siendo un producto que lo trasciende y la única medida de valor que puede 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, etc.

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

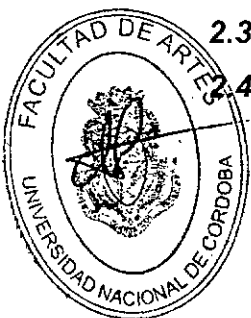
2. Diagnóstico e investigación en Psicología de la Personalidad

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. Propositiones 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.

Bibliografía obligatoria

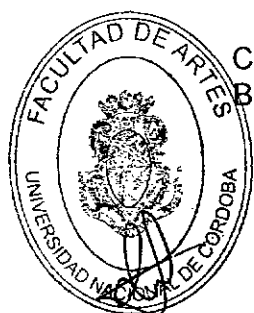
Introducción

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

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

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 Hall, 2000, Madrid.

Carver, C.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.

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: Teoría de la personalidad, Ed. Trillas, 1983, México.

Lowenfeld, V. & Lambert, W.: Desarrollo de la Capacidad Creadora, Kapelusz, 1980, Buenos Aires.

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.

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.

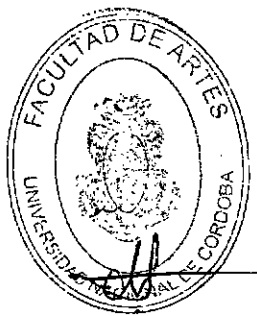
Psicología, Personalidad y Arte

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, Buenos Aires 2011.

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 gestaltico 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.

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.

Guerra,J., Haranburu,M. & Sainz de Murieta,L.M.: Nortasunaren Psikologia, Servicio Editorial de la UPV, 1998, Bilbao.

Hampson, S.E.: La construcción de la personalidad, Ed.Paidos, 1982, Buenos Aires.

Kris, E.: Psicoanálisis y Arte, Paidos, 1955, Buenos Aires.

Labrador, F.J.: Los modelos factoriales-biológicos en el estudio de la personalidad, DDB, 1984, Bilbao.

Liebert, R.M. & Liebert, L.L.: Personalidad, Ed. Thompson, 1999, México.

Cueli, J. & Reidl, L.: Teorías de la personalidad, Ed. Trillas, 1983, México.

Doltó, F.: La imagen inconsciente del cuerpo, Ed. Paidós, 1990, España.

Maslow, A.H.: Motivation and personality, Harper & Row, 1954, New York.

Millon, Theodore, MIPS Inventario Millon de Estilos de Personalidad, 1997, Editorial Paidós, Buenos Aires.

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.

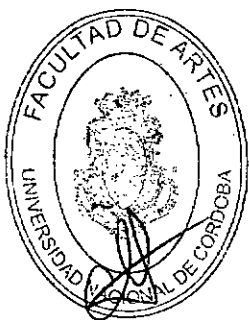
Pervin, L.A.: La ciencia de la personalidad, McGraw-Hill, 1998, Madrid.

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.

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

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.

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).

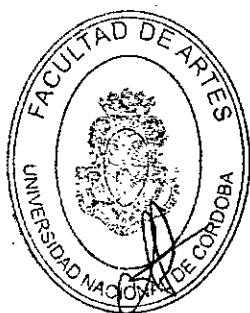
▪ **Alumnos promocionales:**

- Deben asistir a un 80 % de los trabajos teóricos prácticos.
- Realizarán trabajos teóricos-prácticos individuales, los cuales deberán ser aprobados, pudiendo recuperar hasta o un 33% de los mismos, en el caso que dicho porcentaje no coincida con un número sin fracción se considerará el porcentaje inmediato superior a un número exacto.
- Deberán rendir los dos parciales obligatorios, con nota mínima de seis (6) y el promedio de ambos debe ser de siete (7) o más.

Los alumnos que estén en condiciones de promocionar deberán presentar un dispositivo pedagógico en el cual relacionen el estilo de personalidad de un artista plástico con la evolución de su arte. La presentación del trabajo deberán implementarla 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.

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

- 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 que estén en condiciones de promocionar tendrán una alternativa oral donde se pondrán demostrar sus conocimientos

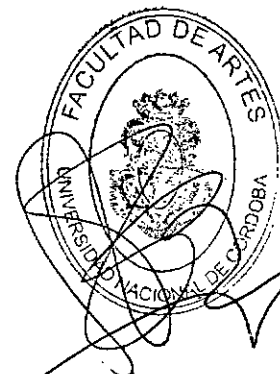
adquiridos durante el año lectivo en un **coloquio**.

- 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.

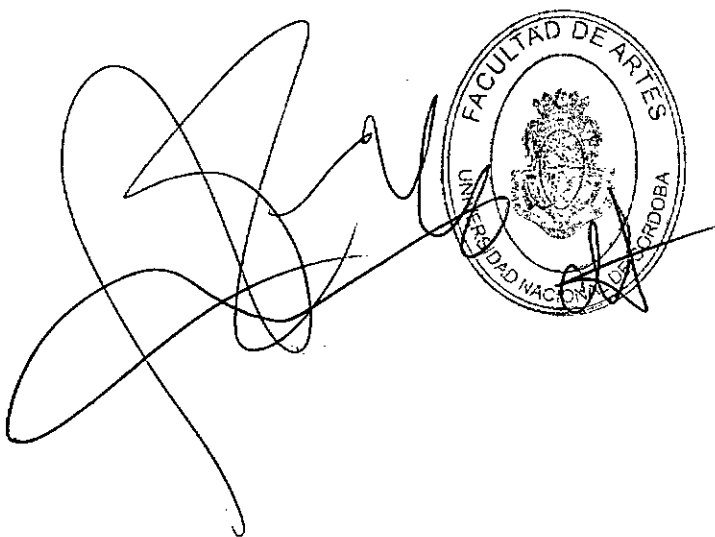

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES

- 19/3**   **Presentación de la Cátedra y primer acercamiento al concepto de Personalidad,**
- 26/3**   **La Personalidad: verdad universal o verdad particular.**
- 9/4**   **Temperamento, Carácter y Personalidad.**
- 16/4**   **Métodos de Investigación de la Personalidad.**
- 23/4**   **Desarrollo de la Personalidad.**
- 30/4**   **Teorías Históricas y Modernas de las Personalidad.**
- 7/5**   **La visión freudiana de la Personalidad.**
- 14/5**   **Perspectiva post-psicoanalítica de la Personalidad.**
- 28/5**   **Psicoanálisis Norteamericano y Personalidad.**
- 4/6**   **Teorías Humanistas de la Personalidad.**
- 11/6**   **La visión conductista de la Personalidad.**
- 18/6**   **Modelos integradores y neurobiológicos de la Personalidad.**
- 25/6**   **Primer Parcial.**
- 2/7**   **Concepto y criterios para determinar un Trastorno de Personalidad**
- 30/7**   **Personalidades con problemas para el placer.**
- 6/8**   **Personalidades con problemas interpersonales.**
- 13/8**   **Personalidades con problemas intrapsíquicos.**
- 20/8**   **Personalidades con déficit estructurales.**

- 27/8 Estilos de Personalidad relacionados al arte.
3/9 Personalidad, creatividad y arte.
10/9 Artistas creativos y personalidad cicloide.
17/9 Validez de los estudios retrospectivos de la personalidad en artistas creativos.
1/10 La crisis de personalidad narcisista y Van Gogh.
8/10 Salvador Dalí, ¿método paranoico o trastorno paranoico de la personalidad?
15/10 Frida Kahlo y su lucha contra la despersonalización a través de su arte.
22/10 Paul Jackson Pollock: entre el arte y los trastornos.
29/10 La personalidad transgresora de Pablo Picasso y el éxito artístico.
5/11 Segundo parcial.
12/11 Recuperatorio y firma de libretas.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'FACULTAD DE ARTES' at the top, 'UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA' around the bottom edge, and a central emblem featuring a coat of arms with a sun and a figure.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD.

Lic. Jorge G. Anzuara
Aux. Ac. Dpto. Académico
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Plan/es -

Asignatura: DISEÑO GRÁFICO

Equipo Docente

- Profesores:

Prof. Titular: Arq. Victoria Solis

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Lic. Javier Brito Arribas

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

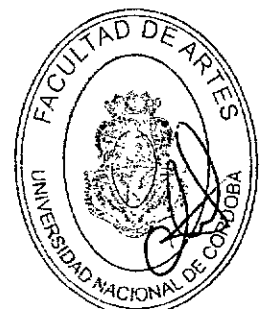
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

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 indisociables 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 Gili, 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 Gili. 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)

Mar 16	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 30	2		Clase teórica: El proceso metodológico de diseño.	
Abr 6	3		Taller: Actividad Unidad I	
Abr 13	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 20	5		Taller: desarrollo Práctico temático 1 Proceso de síntesis geometrización.	
Abr 27	6		Taller: colgada, crítica de la forma geometrizada	
May 7	7	≡	Clase teórica: el acto	González Ruiz , Guillermo. Estudio de

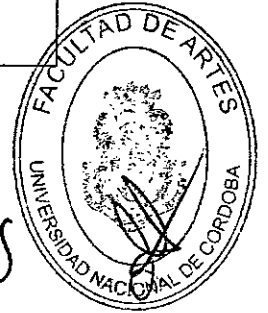

4			comunicativo.	diseño. Emecé. Buenos Aires, 1994.
May 11	8		Taller Actividad unidad III	
Jun 1	9	Unidad IV	Clase teórica: Boceto. Producción de originales para imprenta.	JOHANSSON , Kaj. LUNDBERG , Peter. RYBERG , Robert. Manual de Producción Gráfica. Recetas. Barcelona, Gustavo Gili. 2004.
			Presentación 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 8	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. 15	11		Taller: Práctico temático 2. Semantización tipográfica. Desarrollo crítica	Ruder, Emil <i>Manual del diseño tipográfico</i> . Ediciones Gustavo Gilli. Barcelona. 1993.
Jun 22	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 29	13		Clase teórica: isologotipos logotipos, papelería.	González Ruiz , Guillermo. Estudio de diseño. Emecé. Buenos Aires, 1994. Visitar pág. Recomendadas.
Jun 29	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 27	15		Taller: crítica colectiva de propuestas de diseño papelería	
Ago 03	16		Colgada, crítica colectiva pre-entrega práctico síntesis.	
Ago 10	17		Recepción del Práctico Síntesis Clase Teórica la composición gráfica.	
Ago 24	18	Unidad VI	Taller práctico 3 operaciones con módulos y estructuras.	
Ago 31	19		Colgada crítica colectiva práctico Temático 3	
Sep 07	20	Unidad VIII unidad VII	Clase teórica: composición tipográfica	Müller Brockman, J. <i>Sistemas de retículas</i> . Gustavo Gilli. Barcelona. 1982.
Sep 14	21		Taller: diseño de pieza editorial	SAMARA , Timothy. Diseñar con y sin retícula. Gustavo Gili. Barcelona. 2004.
Sep 28	22		Taller: colgada y crítica práctico temático 4 pieza editorial	Gerstner , Karl. Diseñar programas. Verlag Arthur Niggki AG Trufen, 1968
Oct 05	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 19	24	Clase teórica taller: la programación visual. Ejercicio de diseño de un programa	
Oct 26	25	Taller: Diseño de programa visual	
Nov 02	26	Taller: Crítica colectiva programa visual	
Nov 09	27	Taller: crítica, cierre.	

Victoria Solís

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD.

[Signature]
Lic. Jorge G. Almuzara
Aux. Ad. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: PLAN 1985 LICENCIATURA EN ESCULTURA

Asignatura: DIBUJO III (4º AÑO ÁREA ESCULTURA; C M 263)

CURSO: ANUAL   **MATERIA PROMOCIONAL**   **CARGA HORARIA:** 216 hs anuales

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: **ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ** (dedicación simple)

Ayudantes Alumnos: María C. Traverso

Adscriptos: Lic. Virginia Debárbora

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 16.00 a 20.00 h.

Horario de consultas de alumnos: Lunes 18.00 a 20.00 hs.

PRESENCIA 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.

1

1

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)
Olgún, Guillermo y otros: **Leer la forma**. Bs. As... Edit. Redargenta, 2009 (pag 8 a 49)
Normas IRAM de Dibujo (Todo el libro)

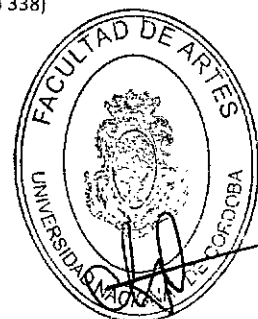
UNIDAD II

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 N° 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)

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.

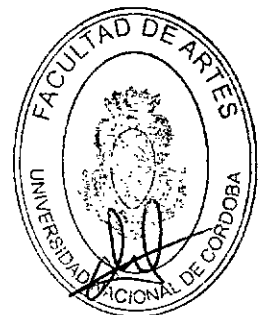
Aplicación en Parcial N°2.

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 Edicion 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. Tecnos1997 (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.

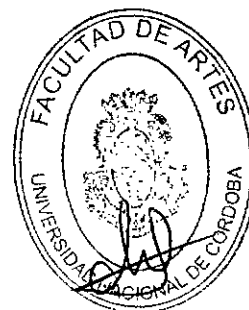
Cualitativa y cuantitativa: Las herramientas de evaluación serán trabajos prácticos y parciales, teniendo en cuenta:

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.

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

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)

Los alumnos **regulares realizarán** los trabajos prácticos en el taller y serán completados aquellos que el docente así lo solicite fuera de clase.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN:

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores 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)

En total se prevén cuatro T. P. para todo el año. Se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de los mismos, el cumplimiento de las propuestas, objetivos y la presentación.

Se realizarán dos parciales: uno al finalizar el primer cuatrimestre y el otro al final del año.

EXAMEN DE ALUMNOS REGULARES Y LIBRES

Los alumnos regulares rendirán presentando los trabajos pendientes o no aprobados, completados según las observaciones realizadas por el docente al cual adjuntarán los prácticos realizados durante el año y, en el caso del trabajo final, deben presentar desarrollo según proyecto aprobado.

Los alumnos libres rendirán realizando las tareas en el taller. El examen consta de cuatro trabajos: dibujo de estudio y documental de una obra; dibujo proyectivo; dibujo de estudio tridimensional, modelo vivo, con figura humana y realización de una propuesta personal de dibujo en el campo expandido y se tomara un coloquio donde se expondrán los conceptos teóricos y técnicos que el profesor lo solicite.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y REGULARIDAD Res HCS Nº 1342/2010 /

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

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

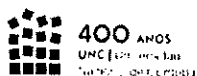
Arq. Miguel Ángel Rodríguez
Prof. Adjunto a cargo

Lic. Jorge C. Amuzaró
Aux. Ad. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: ARTES VISUALES
Carrera/s: PLAN 1985
Asignatura: DIBUJO IV de ESCULTURA
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)

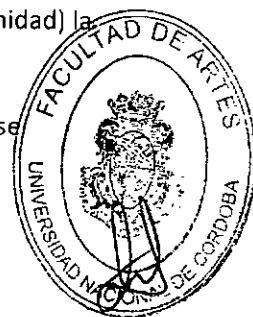
Como los juegos, el dibujo no representa nada externo a él mismo. Él es la acción en la que se resuelve la experiencia, la forma es la regla autoimpuesta donde se realiza el conocimiento sensible que moviliza nuestro cuerpo.

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

264

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...

- sea capaz de proponer y desarrollar un proyecto de producción gráfico propio.
- reconozca particularidades sintácticas, semánticas, contextuales (y co-textuales) de sus proyectos y producciones.
- reconozca el rol del dibujo, ya sea como práctica autónoma o como práctica activa, en la construcción de imágenes (fijas o en movimiento).
- ejerza rol activo y reflexivo en la construcción del conocimiento común del taller.

2.2. Objetivos específicos

Lograr que el alumno...

- 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.
- realice exploración de materiales, herramientas, soportes, medios y procedimientos, en el proceso de producción del proyecto planteado.
- reconozca y valore el conjunto de sus acciones y elecciones como estrategia de producción del proyecto en desarrollo.
- desarrolle capacidad de mirada reflexiva y conceptualización hacia la propia producción y hacia la de sus pares.
- 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. Vinculaciones posibles con producciones 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.

ARTES
VISUALES

f | A

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, Buenos Aires, 2004.
 ADORNO, THEODOR W., Teoría estética. Akal, Madrid, 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 exámen.

Condición Libre: deberán presentar procesos de trabajo que demuestren desarrollos de contenidos acordados 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.

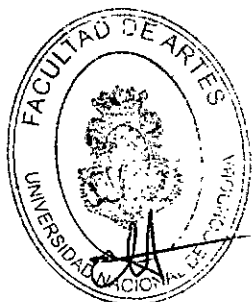
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

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.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: **Artes Visuales**
Carrera/s: **Licenciatura en Grabado PLAN 1985**
Asignatura: **DIBUJO III**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: **Lucas Di Pascuale**

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: **Belén Méndez**

Adscriptos: **Ana Sol Alderete / Julia Tamagnini / Tomás Alzogaray / Lucía Álvarez Pérez**

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.

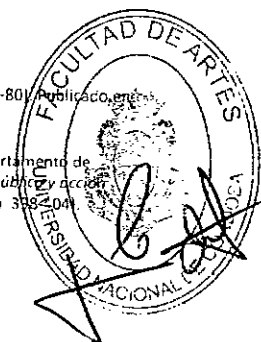
Pensamos que dichas *topologías* se conforman con acciones que, lejos de ser unívocas, se dan en la relación dialéctica de estrategias y tácticas; aquí recurrimos a conceptos propuestos por Michael De Certeau en *La invención de lo cotidiano*.²

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 Certeau

¹ 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

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).

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 superar la oposición estéril entre forma y contenido.*³ Walter Benjamin

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* construídas 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 / Acción-técnica / Unidad 3: Técnica-relato / Final: 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

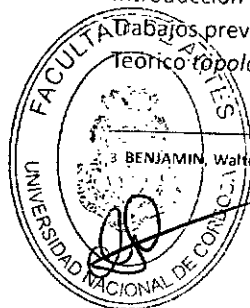
Introducción al programa

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

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 superar la oposición estéril entre forma y contenido.*³ Walter Benjamin

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* construídas 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 / Acción-técnica / Unidad 3: Técnica-relato / Final: 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

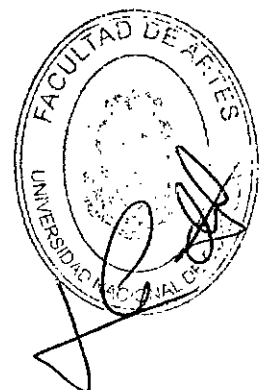
- Introducción al programa
- Trabajos previos a modo de presentación
- Teórico *topologías relacionadas al dibujo*

...el concepto fundamental de la Topología es la “relación de proximidad”, que puede parecer ambigua y subjetiva...

Wikipedia

---

³ BENJAMIN, Walter, *El autor como productor*. Fotocopia a partir de un ejemplar de Ediciones Godot

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)
Figura humana y modelo (mi cuerpo como referente)
La historia del arte como modelo (copia, cita, apropiación)

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/>

...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

Unidad 2 / Acción-técnica

Objetivos

Analizar y experimentar producciones artísticas vinculadas al espacio público 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.

Contenidos

Dibujo y performance
Dibujo y recorrido / paisaje / azar
Dibujo y espacio público
Contexto

Referencias artísticas

El frío va a pasar, Valeria Conte Mac Donell (Buenos Aires, 197...) / www.valeriaconte.com.ar
He Got Game, Robin Rhode (Sud Africa, 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/>
Suspechoso II, 2008-2010. Juan Der Hairabedian (Córdoba, 1971) / <http://www.boladenieve.org.ar/artista/4469/juan-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>
Estrías, 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/>
Enquanto Tecemos, Júlia Panades (Belo Horizonte, 1978) / <http://www.juliapanades.net/>

...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

Unidad 3 / Técnica-montaje

Objetivos

Analizar y experimentar producciones artísticas donde la técnica del dibujo es *lo protagónico*.
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.

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>

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

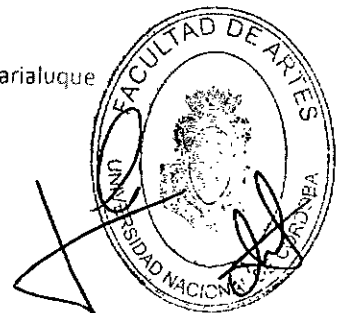
Lo editorial como espacio expositivo
El relato como dibujo
Conocimiento por el montaje

...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?muestrald=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://artecontemporanealtda.blogspot.com/>
Las que llevan, Cecilia Afonso Esteves (Buenos Aires, 1977) <http://www.arteilustracion.blogspot.com/>
Proyecto VOX, arte + literatura / <http://www.proyectovox.org.ar>
Francis Alys (Bélgica, 1959) / <http://www.francisalys.com/>
María Luque (Rosario 1983) / <http://cargocollective.com/marialuque> / <http://cargocollective.com/marialuque>

4) Bibliografía obligatoria:

- 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 Claramonte 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, (pp. 71-80). Publicado en: lapizynube.blogspot.com
- SPERANZA, Graciela**, 2012, *Atlas portátil de América Latina*. Buenos Aires: Editorial Anagrama.

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.
- SPIELGELMAN, Art**, 2005, *Maus*. 2ª edición Buenos Aires: Editorial Planeta.
- VAN KREIJL, Marijn**, 2008, *O let it be*. Amsterdam: Rijksakademie van Beeldende Kunsten.
- VOX, arte + literatura**, 1995, / <http://www.revista-vox.com.ar>
- VOLLENWEIDER, Ignacia**, 2010, *Puentes dentro del campo de la producción cultural: relaciones entre artes visuales e historietas*. 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

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>

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

Son alumnos **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las 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 (instalación) acompañada de una presentación escrita 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.

Alumnos Libres

Los alumnos libres deberán presentar en el examen un proceso de trabajo (realizado previamente) referente a una de las unidades (1, 2, 3 o 4) del presente programa.

Así mismo deberán realizar una presentación (instalación) acompañada de un escrito que refleje las decisiones tomadas y ponga en juego los conceptos planteados en relación a la idea de *topología* abordada por el presente programa.

Luego de la presentación se realizarán preguntas sobre diversos contenidos del presente programa.

Cronograma tentativo:

MARZO

- 19 Presentación Cátedra / programa / equipo
- 26 Presentación Alumnos / trabajos previos

ABRIL

- 9 Presentación Alumnos / trabajos previos
- 16 Teórico Topologías
- 23 P.1 / Mis dibujos como modelo de mis dibujos
- 30 P.2 / La figura humana como modelo / Peixoto

MAYO

- 7 P.3 / La historia del arte como modelo / Museo Horacio Alvarez
- 14 Parcial TOPOLOGIA / Apertura / GRUPAL
- 28 P.4 / Mi cuerpo como modelo / Yoga

JUNIO

- 4 P.5 / Dibujo recorrido / paisaje / GRUPAL
- 11 P.6 / Dibujo espacio público / GRUPAL
- 18 Artista invitado / Técnica
- 25 Taller de Lectura / Apunte

JULIO

- 2 Parcial 2 TEXTOS DEL APUNTE
- 30 1a Corrección Trabajo Final / CLINICA

AGOSTO

- 6 Técnica-relato
- 13 Técnica-relato
- 20 Técnica-relato
- 27 Técnica-relato

SEPTIEMBRE

- 3 2a Corrección Trabajo Final / CLINICA
- 10 Parcial TOPOLOGIA / Entrega / INDIVIDUAL
- 17 Artista invitado / Topología

OCTUBRE

- 1 Relato-montaje / TF/ Formato Clínica
- 8 Relato-montaje / TF/ Formato Clínica
- 15 Relato-montaje / TF/ Formato Clínica
- 22 Relato-montaje / TF/ Formato Clínica
- 29 Presentación Final / Carpeta + Instalación

NOVIEMBRE

- 5 Presentación Final / Carpeta + Instalación
- 12 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 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° 178/2015
H.C.D.

[Signature]
Aux. Adm. A. Académicos
Dpto. Académico de Teatro
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales y Música

Carrera/s: Las correspondientes a Artes Visuales y Música PLAN 2014

Asignatura: INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA DE LAS ARTES

Equipo Docente:

- Profesores:

Dr. Marcelo Nusenovich, Prof. Titular Plenario. Ded. Exc. Mail: mnusenovich@gmail.com

Lic. Marisa Restiffo, Prof. Adjunta (Música). Ded. S/E. Mail: marisarestiffo@gmail.com

Master in Music Alejandro Aizenberg, Profesor Asistente (Música). Ded. S. Mail: aleelaberg@gmail.com

Lic. Mónica Jacobo, Profesora Adjunta (Artes Visuales). Ded. S. Mail: monicajacobo@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 a 16:30
- 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 a 15:30
- 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 planteé alguna relación entre lo visto en la materia y el medio socio-geográfico de procedencia (de Córdoba si es cordobés o cordobesa, y así sucesivamente). El trabajo deberá ser aprobado con 4 (cuatro) en el caso de los regulares y 6 (seis) en el caso de los alumnos de promoción interna.

Evaluación

Los alumnos pueden ser promocionales, regulares o libres.

Promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con 6 (seis) 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

- a) Quedan libres los alumnos que no tengan realizados al menos el 50 % de los TP.
- b) Los que hayan sido aplazados en más de un parcial.
- c) 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.

- d) Se puede optar por no cursar la materia y rendirla libre.

El examen libre tiene dos instancias

- a) Se rinde un escrito.
- b) Si resulta aprobado, se pasa a un examen oral.

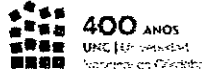
Se rinde el programa completo.

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 sofódea. 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.
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 Secretaria 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.
PANOFSKY, Erwin: *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico.* Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.

Unidad 5

- BAXANDALL, Michael: *Arte y experiencia en el Quattrocento.* Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
_____
Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.
BURCKHARDT, Jacob: *La cultura del Renacimiento en Italia.* Buenos Aires, Losada, 1962.
GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental.* Madrid, Alianza, 1994.
HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte.* Barcelona, Akal, 2004.
LETTS, Rosa M.: *El Renacimiento.* Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
PANOFSKY, Erwin: *La perspectiva como forma simbólica.* Barcelona, Tusquets, 1985.
WÖLFFLIN, Heinrich: *El arte clásico.* Madrid, Alianza, 1987.

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
_____
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.
- LEBEL, Jean-Jacques: *El happening*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1967.
- LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN: *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.
- LÓPEZ, Julio: *La música de la Modernidad (de Beethoven a Xenakis)* Barcelona, Anthropos, 1984.
- LÓPEZ ANAYA, Jorge: *Historia del arte argentino*. Buenos Aires, Emecé, 1997.
- MASSOTTA, Oscar et al.: *Happenings*. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967.
- MOYANO, María Dolores: *La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000)*. Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005.
- NUSENOVICH, Marcelo: "El cuerpo como arte". *Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas* # 6. Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1995.
- _____ "Arte efervescente de la década del sesenta: Córdoba y la Antibienal", en *Imagen de la cultura y el arte latinoamericano*. Buenos Aires, Boletín del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Año 3, N° 3, 2001.

- ROCCA, María Cristina: *Las Bienales de Córdoba en los '60. Arte, Modernización y Guerra Fría*. Córdoba, UNC, 2005.
- SUBIRATS, Eduardo: *El final de las vanguardias*. Barcelona, Anthropos, 1989.
- SUREDA, Joan y Anna María GUASCH: *La trama de lo moderno*. Barcelona, Akal, 1987.
- TAYLOR, Brandon: *Arte hoy*. Barcelona, Akal, 2000.

Bibliografía general

- AIZENBERG, Alejandro y Marisa RESTIFFO: *Apuntes de Historia de la Música*. Córdoba, Ed. Brujas, 2010.
- ALTAMIRA, Luis Roberto: *Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII*. Córdoba, UNC, 1952.
- ANDERSON, Benedict: *Comunidades imaginadas*. México FCE, 1993.
- ANDERSON, M.S.: *La Europa del Siglo XVIII*. México, FCE, 1974.
- ARIÈS, Philippe y Georges DUBY (Dir.): *Historia de la Vida Privada*. Madrid, Taurus, 1989 (Diez tomos).
- BAJTIN, Mijail: *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François 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 al.: *Happenings*. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967.
- MORRA FERRER, María de las Mercedes: *Córdoba, en su Pintura del siglo XIX*. Córdoba, Fundación Ferrer, 1992.
- MOYANO, María Dolores: *La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000)*. Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005.
- NIETZSCHE, Friedrich: *El origen de la tragedia griega*. Buenos Aires, Andrómeda, 1992.
- NUSENOVICH, Marcelo: "El cuerpo como arte". *Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas # 6*. Tucumán, UNT, 1995.
 _____ "Arte efervescente de la década del sesenta: Córdoba y la Antibienal", en *Imagen de la cultura y el arte latinoamericano*. Boletín del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Año 3 N° 3, 2001.
 _____ "Los retratos de Genaro Pérez en la 'Sala de los Precursores del Arte'". En *Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis*. Buenos Aires, CAIA, 2003.
 _____ *Tres ensayos sobre arte y cultura cordobesa (1870-1910)* Córdoba, Ed. Brujas, 2006.
 _____ *Introducción a la historia de las artes*. Córdoba, Brujas, 2011.
- PANOFSKY, Erwin: *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 1985.
 _____ *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.
- POLLIT, J.J.: *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*. Barcelona, Xarait, 1984.

- RAYNOR, Henry: *Una historia social de la Música*. Madrid, Siglo XXI, 1986.
- REYNOLDS, Donald: *El siglo XIX*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- ROCCA, María Cristina: *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 2013-2015

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".

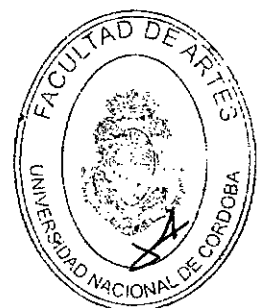
Tercera semana de septiembre: Tercer parcial.

Octubre y noviembre: Performance.

[Firma manuscrita]
Dr. Marcelo Husarovich

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales **Plan:** 2014

Asignatura: VISIÓN 1

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Titular: Fernando Fraenza

Prof. Adjunto: Sergio Yonahara

Prof. Ayudante: Marcelo Quiñonero

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Agustina Sirvent

Adscriptos: Victoria Gatica

Distribución Horaria

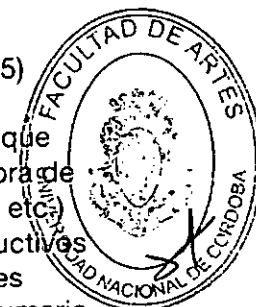
Turno mañana: Lunes | 9.00 a 13.00 Hs.

Turno tarde: Miércoles | 16.00 a 21.00 Hs.

PROGRAMA

1. Introducción breve (Puede leerse otra en la versión extendida del Programa 2015)

La vida es una larga serie de problemas. Vivir es ir resolviendo esos problemas, los que atañen a las diferentes esferas de la acción. Organizar el aspecto que tendrá una obra de arte visual, elitario (arte a secas) o industrial (diseño gráfico, ilustración, decoración, etc.) implica la resolución de problemas de muy diversa índole, desde problemas constructivos materiales relativos a la percepción, hasta problemas sociológicos y significacionales referidos al gusto. Nuestra asignatura, además de aproximarnos un conocimiento sumario

pero actualizado- del la *percepción visual* (i), nos introduce a ciertos saberes y a ciertas destrezas, necesarias para iniciarse en la tarea de articular o comprender la forma o el aspecto visual de diversos productos de las artes y el diseño visual (ii). Dicho de otra manera: (i) Estudiaremos contenidos relativos al funcionamiento de la *visión humana*, para saber (mejor que cualquier otro en nuestra sociedad) como vemos. (ii) Estudiaremos y practicaremos contenidos provenientes de una disciplina denominada *morfología*, que permiten comprender y describir la organización sensible o el aspecto visual de los objetos.

2. Los principales de nuestros objetivos son

Que el estudiante...

§ ...desarrolle su capacidad de observación.

§ ...conozca la teoría básica sobre la visión.

§ ...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

§ ...desarrolle habilidades y destrezas en el manejo de técnicas básicas: *collage*, troquelado, corte y pegado de cartones y papeles, ténpera, aguada, tinta, lápiz, uso instrumentos de dibujo técnico, etc.

§ ...emplee con propiedad los vocablos del léxico técnico inicial de las artes y la morfología visual.

3. Reseña y organización de los contenidos del curso

Los contenidos han sido agrupados en las siguientes cuatro (4) unidades temáticas.

Visión / La primera (1), como es de esperar, se ocupa 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.

Color / La unidad siguiente (2) contiene explicaciones sencillas y elementales respecto de cómo percibimos, reconocemos y organizamos el color.

Signos / La tercera (3) aborda un tema cuya introducción -simple- hace posible continuar hablando acerca de lo que estamos viendo, el problema de qué cosa es un signo visual.

Forma / Una cuarta unidad temática (4) intenta recuperar una serie de conocimientos acerca de la organización de la forma visible

Unidad1 **Visión** *Elementos de percepción visual*

1.1. Percepción, aspectos generales

1.1.1. ¿Qué es ver? El problema de la visión.

1.1.2. Los estímulos y el procesamiento de la información.

1.1.3. ¿Imágenes en el cerebro?

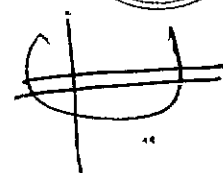
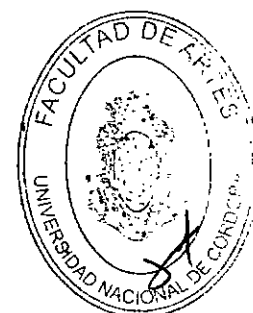
1.1.4. El cálculo visual

1.2. Procesamiento básico de la visión

1.2.1. Evolución del sistema visual.

1.2.2. La retina.

1.2.3. Procesamiento de la información visual.

- 1.3. Organización perceptual**
  - 1.3.1. Consciencia cuasi-tridimensional. La información 2½D.
  - 1.3.2. Figura y fondo
  - 1.3.3. Agrupamientos
- 1.4. Percepción de la profundidad y la distancia**
  - 1.4.1. Indicios binoculares.
  - 1.4.2. Indicios monoculares.
- 1.5. Reconocimiento visual del objeto**
  - 1.5.1. Modelo 3D e identificación de objetos.
  - 1.5.2. Modelo 3D, concepto y lenguaje.

Unidad 2 **Color** *Elementos de teoría del color*

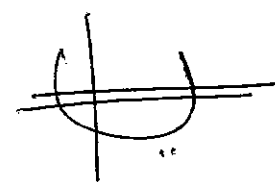
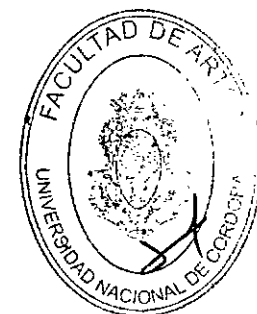
- 2.1. La naturaleza del color**
  - 2.1.1. El color, asunto fisiológico. Estímulo y sensación de color.
  - 2.1.2. Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación.
- 2.2. La organización del color.**
  - 2.2.1. Las mezclas (aditiva y sustractiva) y los colores considerados como principales (primarios, 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, hómometría, catametría y ametría.
  - 4.2.3. Operaciones básicas: traslación, rotación, extensión, reflexión.
  - 4.2.4. Combinaciones principales.
  - 4.2.5. Cuerpos isométricos y homeométricos.
  - 4.2.6. De lo simétrico a lo orgánico
- 4.3. Proporciones**
  - 4.3.1. Proporciones, ¿por qué?
  - 4.3.2. Belleza como proporción y armonía
  - 4.3.3. La sección áurea

4. Bibliografía obligatoria para cada núcleo temático

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.

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié (2013) *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color*, Cap.1.1., pp.13-64.

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.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.1.2., pp.65-168.

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

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.169-210.

1.4. Percepción de la profundidad y la distancia. **1.4.1.** Indicios binoculares. **1.4.2.** Indicios monoculares.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.201-230.

1.5. Reconocimiento visual del objeto. **1.5.1.** Modelo 3D e identificación de objetos. **1.5.2.** Modelo 3D, concepto y lenguaje.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.230-258.

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.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.2.1., pp.259-269.

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.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.2.2., 2.3., y 2.4., pp.271-297.

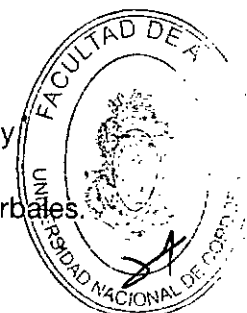
2.3. Color y mecanismos perceptivos. **2.3.1.** Relatividad e interacción del color. **2.3.2.** Tricromatismo: conos y codificación cromática.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.2.4./2.6., pp.299-327.

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.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.2.6., pp.305-325.

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.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.3., pp.329-347.

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.

Sánchez, Severo & Elda Alfaro (1995) *Síntesis de geometría plana y del espacio*.

4.2. Forma simétrica vs forma orgánica. 4.2.1. Motivo, muestra elemental. **4.2.2.** Isometría, homeometría, catametría y ametría. **4.2.3.** Operaciones básicas: traslación, rotación, extensión, reflexión. **4.2.4.** Combinaciones principales. **4.2.5.** Cuerpos isométricos y homeométricos. **4.2.6.** De lo simétrico a lo orgánico.

Wolf, Kalvin & Dieter Kuhn (1941) *Forma y simetría: Una sistemática de los cuerpos simétricos*.

4.3. Proporciones. 4.3.1. Proporciones, ¿por qué? **4.3.2.** Belleza como proporción y armonía. **4.3.3.** La sección áurea.

Pierantoni, Ruggero (1983) *El ojo y la idea. Fisiología e historia de la visión*. Capítulo 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).

5. Bibliografía ampliatoria para cada núcleo temático

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

García-Albea, José E., "Algunas notas introductorias al estudio de la percepción", en Munar Ed. (1999), Cap.5, pp.179-200.

Molnar, Francois (1976).

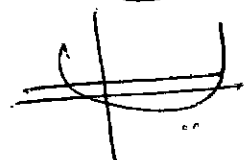
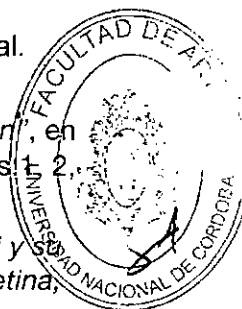
Gardner, Howard (1985) Cap.10, "La percepción del mundo", pp.321-331.

Jackendoff, Ray (1987) Cap.10.

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.

Blanco, Florentino y Travieso, David, "Procesamiento básico de la visión", en Munar Enric Ed. (1999) Cap.7, pp.235-266. Jastrow, Robert (1981) caps. 2, 3, pp.1-53 y cap.6, pp.79-96.

Pierantoni, Ruggero (1976) Cap.1. *Los mitos de la visión*. "Camilo Golgi y la red", pp.38-42; "La arquitectura moderna de la retina", pp.42-43; "La retina,

entonces", pp.43-47; y 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. 1.3.1. Consciencia cuasi-tridimensional. La información $2\frac{1}{2}D$. **1.3.2.** Figura y fondo **1.3.3.** Agrupamientos

Crespo León Antonio, "Organización perceptual y reconocimiento visual del objeto", en Munar Ed., (1999) Cap.10, pp.339-378.

Pierantoni, Ruggero (1976) Cap.1. "Rana gestáltica varietas bostoniana", pp.48-52.

1.4. Percepción de la profundidad y la distancia. 1.4.1. Indicios binoculares. **1.4.2.** Indicios monoculares.

Crespo Munar Enric "Percepción de la profundidad, de la distancia y del tamaño", en Munar, Enric Ed. (1999) Cap.11, pp.379-408.

1.5. Reconocimiento visual del objeto. 1.5.1. Modelo 3D e identificación de objetos. **1.5.2.** Modelo 3D, concepto y lenguaje.

Gardner, Howard (1985) Cap.10, "La percepción del mundo", pp.321-331.

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.

Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric Ed. (1999) Cap.9, pp.301-337.

Pierantoni, Ruggero (1976) Cap.3. *La luz, dentro y fuera*, pp.95-122.

Küppers, Harald (1977) Cap.6. "El color solo es impresión sensorial"; Cap.1. "El órgano de la vista...", pp. 21-35.

Lillo-Jover, Julio (1993), pp.312-314.

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.

Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric Ed. (1999) Cap.9, pp.301-337.

Pierantoni, Ruggero (1976) Cap.3. *La luz, dentro y fuera*, pp.95-122.

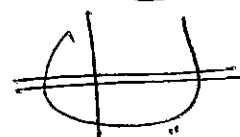
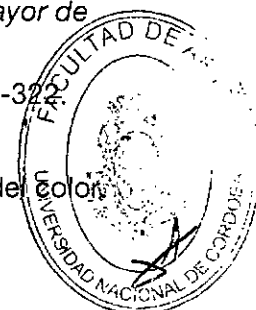
Küppers, Harald (1977) 2. "Los tres colores primarios"; 5. "Los ocho colores primarios", pp. 21-35.

Pierantoni, Ruggero (1976) 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.

Lillo-Jover, Julio en Munar, Enric Ed. (1999) especialmente 3. pp.318-322.

Lillo-Jover, Julio (1993) pp.316 y ss.

2.3. Color y mecanismos perceptivos. 2.3.1. Relatividad e interacción del color. **2.3.2.** Tricromatismo: conos y codificación cromática.

Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric, Editor (1999) Cap.9, pp.301-337. Pierantoni, Ruggero (1976) Cap.3. *La luz, adentro y fuera*, pp.95-122).

Albers, Joseph, *Introducción*, I.; II.; III. y IV).

Mollon, John (1990)

Küppers, Harald (1977) 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 (1993) "Fotorreceptores y teoría cromática" pp.334-338.

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.

Fernando Fraenza, "Notas sobre el signo"

Pignatari, Deçio (1979): Caps.1 y 2., pp.11-25

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.

Pignatari Deçio (1979): Caps.1 y 2., pp.11-25

Pierantoni Ruggero (1976) Cap.2. "El espacio, dentro y fuera", pp.63-93. 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.

Aumont, Jacques (1990) & Willats, John (1990)

Unidad 4 **Forma** *Elementos básicos de morfología*

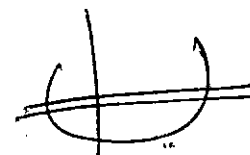
No se especifica bibliografía ampliatoria.

6. Propuesta metodológica

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 y a la producción de objetos que pongan de manifiesto y permitan la experiencia material, visible de los contenidos estudiados.

El desempeño fundamental de los alumnos a lo largo del curso consiste en llevar a cabo una lectura comprensiva y un estudio pormenorizado de la bibliografía propuesta. Este estudio, *pieza de toque del curso*, estará orientado por clases teóricas y por una serie de guías de lectura provistas por la Cátedra (tales guías, obligatorias de ser atendidas y respondidas, **no** serán evaluadas).

La jornada semanal de trabajo consta de cuatro horas, ya matutinas, ya vespertinas, según comisión: una clase teórica (i) de una hora y media de duración [dictada en aula teórica] 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 (a los que se añade un último trabajo práctico 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.

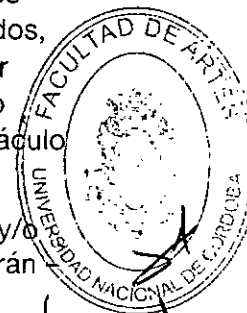
Todos los trabajos prácticos serán bidimensionales. Buena parte de los mismos serán realizados en un soporte de cartón (gris, blanco, forrado, etc.) y tendrán un formato rectangular de cm19 x cm53 o de cm30 x cm40, según se especifique en las guías. Todos los trabajos serán entregados con una ficha de *evaluación-autoevaluación* pegada en su contra-faz.

7. 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.

8. 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).¹

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 (tp1 y tp2).

El alumno, con el fin de alcanzar su regularidad, podrá recuperar todos los parciales (100%)² 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 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).

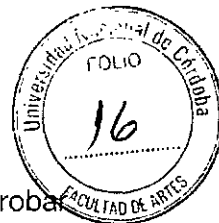
Se confeccionará, luego de la cuarta semana de clases una nómina de alumnos que aspiren a la regularidad, a fin de organizar tanto el cómputo de calificaciones como el de asistencias.

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 manera directa deberán trabajar en un último Tp (especial para promoción) y –de aprobarlo-

¹ Recuerde que el Régimen de alumnos de nuestra Facultad establece un mínimo de 80% de trabajos prácticos. El Régimen de alumno establece un mínimo de 25% que, en nuestro caso, lo hemos elevado a 100%.

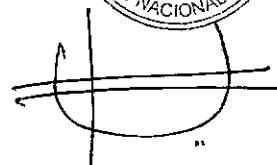
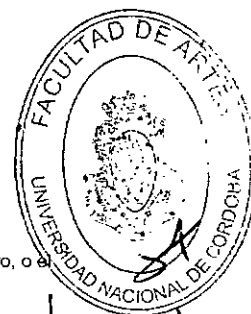
deberán rendir examen final. El *Régimen de alumnos* de nuestra Facultad considera *promocional* al alumno que cumpla con las 3 siguientes condiciones mínimas: **(a)** aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); **(b)** 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.

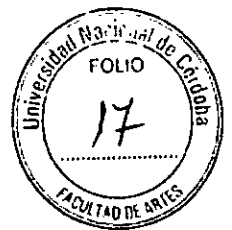
Se confeccionará, luego de la cuarta semana de clases, una nómina de alumnos que aspiren a la promoción directa. Esta podrá ser integrada voluntariamente o por sugerencia de la Cátedra. Tanto en el primero como en el segundo caso, la inclusión deberá estar respaldada por el rendimiento propedéutico de 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.³ 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.

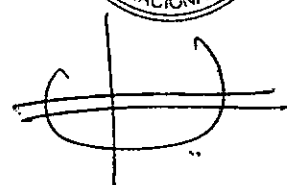
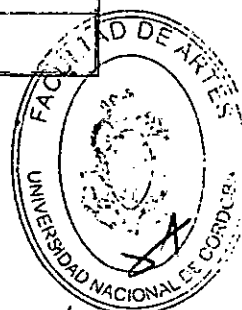
³ Esto no implica que en ambas instancias se combinen aspectos teóricos y prácticos, por ejemplo la redacción y dibujo, en el primero, o el dominio de los diferentes temas, en el segundo.

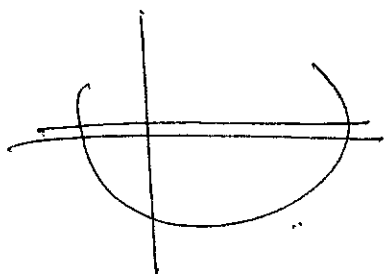
9. Cronograma tentativo

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</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>
	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 Tp3 / 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>
	13	Colores metámeros, complementarios y ortogonales. Tricromatismo: conos y codificación cromática.	Tp8 <i>Sistemática del color 2</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	

10. 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.
- ÉCO, 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 Lisse de Mertig y Mario Gradowczyk (1960) *Forma y simetría: Una sistemática de los cuerpos simétricos*, Eudeba, Buenos Aires.

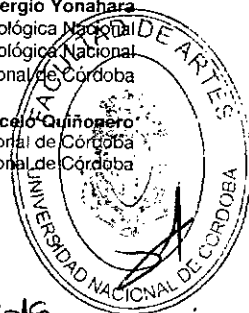

Fernando Fraenza
 Doctor en Bellas Artes | Universidad de Castilla-La Mancha (España)
 Magister en Diseño | Universidad del Bío-Bío (Chile)
 Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

Sergio Yonahara
 Magister en Educación Universitaria | Universidad Tecnológica Nacional
 Especialista en Educación Universitaria | Universidad Tecnológica Nacional
 Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

Marcelo Quinónero
 Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba
 Doctorando y becario de postgrado | Universidad Nacional de Córdoba

12 APROBADO POR
 Lic. Valentina Caro
 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
 Dpto. Académico de Música
 Facultad de Artes - UNC
 RESOLUCIÓN N° 178/2015
 HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales | PLAN 2014

Asignatura: DIBUJO 1 - Cuatrimestral

Equipo Docente:

- Profesores:
- Prof. Titular: **Lic. Pablo González Padilla.**
Prof. Adjunto: **Lic. Sandra Mutal.**
Prof. Asistente: **Lic. Marta Fuentes**
Lic. Marcelo Quiñonero

Distribución Horaria (Dejar lo que corresponda)

2 comisiones Pabellón De Monte

Turno mañana:

Martes y miércoles 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 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 Introducción al Dibujo 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: Introducción al Dibujo como teoría y práctica de la Representación.

Naturalismo. Lo analítico-descriptivo. Ver y saber/pensamiento y percepción.

- Conceptualización-historización Ideas estructurantes: forma, estructura, ejes, proporción, encuadre.
- Mirada científica, descripción objetiva:
- Método y estrategia de configuración. De la tridimensión a la bidimensión.
La convención.
- Objeto/espacio: Geometrizado-matematizado. Estructura. Lo universal / lo particular.
Contorno / dintorno.
- Espacio-composición: puntos de vista. Relaciones espaciales. Perspectiva intuitiva.
Ejes cartesianos.
- Contrastes: forma-forma, forma-espacio. Relación color-valor.
- Forma - Apariencia.

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: paño- trapo, vegetales.
- El espacio: Objeto/s instalado/s: Situación espacial: Diedro-triedro. Situación lumínica: ambiental, focal, natural, artificial, etc.
- El paisaje: diversidad-unidad.
- La figura humana. Canon-experiencia.

Unidad 2:

"... el peligro consiste en que la representación quiera pasar por la presencia, el signo por la cosa misma. (...) No hay otra realidad, otro sujeto ni otro objeto que los que resultan del juego de las miradas y de los discursos que los ponen en escena".

Corinne Enaudeau

Eje conceptual: Introducción a la Representación gráfica como proceso de significación. Vanguardias Históricas. Dibujo-lenguaje. Dibujo-expresión.

- Conceptualización-historización. Ideas estructurantes: la materialidad-la visibilidad. Lo expresivo- lo creativo. Abstracción.
- Dibujo expresivo-dibujo creativo. Creatividad como novedad. La relación novedad-tradición.
- Dibujo y lenguaje: experimentación gráfica. El azar-lo predeterminado.
- Las experiencias cubistas, dadaístas en tanto problematizadoras de la relación representante-representado.

Recursos gráficos:

Línea, plano:

- Trazo, raya, huella, marca. Lo gestual.
- Superficies, texturas, porosidades, tersuras.
- Calidades gráficas: Experimentación de técnicas, la mancha, el chorreado.

Recursos técnicos procedimentales:

- Técnicas secas: grafito, barra semigrasa.
- Técnicas húmedas: tinta, látex.
- Procedimientos, herramientas y soportes no convencionales.

Temas:

- Figura Humana. Entorno. Adecuación-inadecuación. Apariencia. Abstracción.

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.

Otros textos de referencia*:

BERGER, JOHN. Modos de ver. Barcelona, G. Gili, 1975

Bibliografía ampliatoria

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. Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Barcelona, G. Gili, 1979

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

GÓMEZ MOLINA, JUAN J. (comp.) Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid, Cátedra, 1999

MAIER, MANFRED. Procesos elementales de proyección y configuración (Curso básico de la Esc. de Artes Aplicadas de Basilea-Suiza). Barcelona, G. Gili, 1982.

STOICHITA, VÍCTOR. Breve historia de la sombra. Madrid, Siruela, 1999

*ver también <http://dib40.blogspot.com> (bibliografía de cátedra)

5- 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.

Evaluación (cualitativa y cuantitativa):

6- Evaluación:

Se evaluará proceso: trabajos prácticos (mínimo dos presentaciones anuales de carpeta) y dos parciales.

Se evaluará 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/escrita.

7- 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.

- 8- **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.

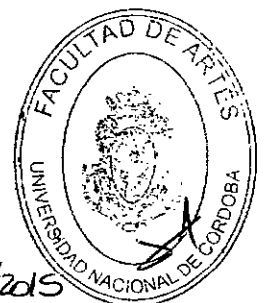
Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

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

[Handwritten signature]
CEONZA/ET/RA/DA

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Departamento de Artes Visuales

Carrera/s: Artes Visuales- Ciclo Básico Plan 2014

Asignatura: GRABADO I

Equipo Docente:

Prof. Adjunto a cargo: Adriana Miranda

Prof. Adjunto: Jorge Warde

Prof. Asistente: Elba Torres de Torres

Alejandra Fabiana Hernández

- Ayudantes Alumnos: Kevin Sánchez

Laura Fernández

Prof. Adscripta: Iris Dipierri

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.)

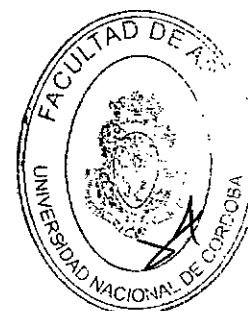
Turno tarde: Turno vespertino: jueves de 17 a 21 hs. y viernes de 15 a 19 hs.

(Consultas: jueves 16,30, viernes 19 hs.)

PROGRAMA

1- 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.

El grabado y arte impreso, tradicionalmente entendidos como técnicas de reproducción, fueron cambiando paralelamente a los avances tecnológicos de su época, encontrando nuevas maneras de presentación de la obra de arte gráfica y cumpliendo diversas funciones sociales hasta homologarse dentro del campo del arte. Para abordar integralmente estos aspectos se articulan conocimientos impartidos por la cátedra en forma presencial, virtual, de lectura bibliográfica sugerida en este programa y cierto aprendizaje autónomo de las personas cursantes 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.

2- Objetivos

Se propone que el estudiante logre

- 1- Incorporar un método de trabajo procesual en la construcción de las imágenes adaptándolas a las diferentes técnicas de los sistemas de impresión.
- 2- Conocer, desarrollar de forma autónoma los sistemas de reproducción artísticos.
- 3- Valorar y aplicar en el trabajo de Taller los protocolos de Seguridad e Higiene.
- 4- Reconocer e identificar las características del Arte impreso tradicional y sus diferencias en el lenguaje del grabado actual.
- 5- Relacionar los contenidos prácticos y teóricos, experimentando, investigando, reflexionando y argumentando la producción personal y grupal.
- 6- Incorporar la terminología específica de la disciplina.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Se desarrollarán cinco unidades con los cuatro ejes descriptos 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, esténcil 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

- 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

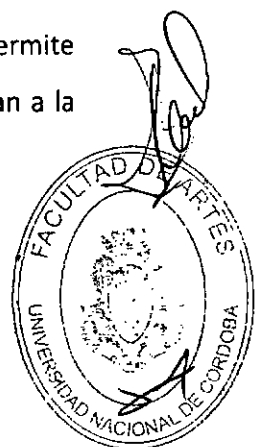
Bibliografía:

- Martínez Moro, Juan ((1998). Un ensayo sobre grabado a finales del siglo XX. Creativa. España. Pag. 28 a 33.
- Dolinko Silvia (2002). Arte para todos. pag. 11 a 18.
- Marín, Matilde. (2006)Desplazamientos. Fundación Alon. Buenos Aires.
http://www.janhendrix.com.mx/espanol/trabajo/arquitectura/african_house.html
- <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/4607/4607/pdfs/46alonso.pdf>
- http://www.andreajuan.net/prycto_antart3.aspx

4- Bibliografía Ampliatoria

- Chamberlain 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.

- 5- **Propuesta metodológica:** El equipo de cátedra propicia dispositivos que permite potenciar la relación grupo-tarea donde los aportes individuales se integran a la

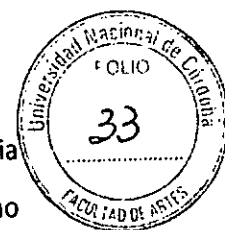

producción del grupo, mediante procesos de complementación y cooperación entendiendo la construcción del taller de grabado como espacio de trabajo común.

Se incluyen estrategias didácticas con el objetivo que el cursante obtenga productos finales llamados "carpetas de estampas" de alto grado de calidad gráfica que le permitan comprender el profesionalismo exigido en los lugares homologados por el arte. Esto será el producto de un trabajo procesual previo 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

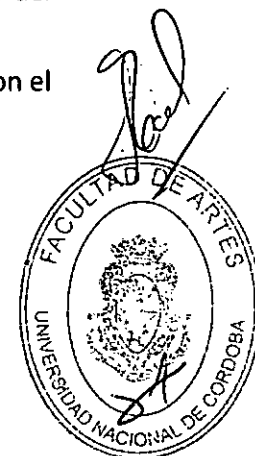
Aprobar el Trabajo Práctico de Seguridad e Higiene e incorporar los hábitos que de él se desprenden.

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:

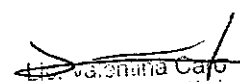
La Facultad dispone de un **régimen especial de cursado para los estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo**. El mismo contempla lo siguiente:

- 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 SAE¹ a solicitar el **Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a Cargo**. Para obtener dicho certificado deben presentar un recibo de sueldo o, en su defecto, una declaración jurada que se obtiene en una comisaría.

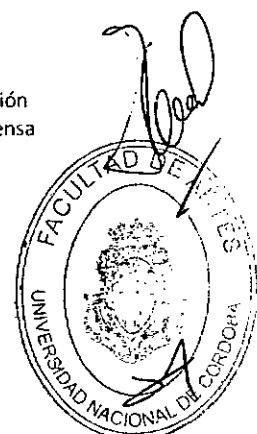
FECHA	TEMAS	ACTIVIDADES
26/3 al 9/4	Unidad 1	
10/4 al 24/4	Unidad 2	Práctico 1
30/4	1º PARCIAL	Práctico 2
7/5 al 21/5	Unidad 3	Práctico 3
22/5	2º PARCIAL	
4/6 al 25/6	Unidad 4	Práctico 4
19/6	Unidad 5	Práctico 5
25/6	PARCIAL	
26/6	RECUPERATORIOS	
2/7	EXPOSICION	
3/7	FIRMA DE LIBRETAS	

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.

 Lic. Virginia Cayo
 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
 Dpto. Académico de Música
 Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera/s: Todas las licenciaturas y el profesorado.

Plan/es: 1985/2014

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

Equipo Docente

- Profesores:

Prof. Titular: Mgtr. Ma. Dolores Moyano.

Prof. Asistente: Mgtr. Mónica E. Jacobo

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Melania Farías . yasfarias@outlook.com

Adscriptos: Prof. adscripta Julieta Sportelli.

Distribución Horaria Martes de 11.45 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 red: mariadoloresmoyano@gmail.com y monicajacobo@gmail.com (Este año de licencia)

Turno único: martes de 11.45 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 accedían a la promoción con un trabajo conjunto de docentes y equipos de alumnos que consiste en una investigación sobre artistas locales. Esta investigación tradicionalmente culminaba en un “tratado” que se ingresaba

a la Biblioteca de la Escuela de Artes. Se considera que en una universidad Pública, es una manera de difundir y devolver a la comunidad parte del conocimiento aprendido en estos claustros. Pero en esta nueva circunstancia, se verá qué actividad se podrá

---

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

proyectar, según como se presente esta nueva situación de alumnos de diferente recorrido curricular.

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:

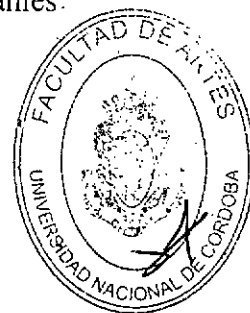
Mitos, rituales. Imperios. El mundo ordenado en un calendario sagrado. Objetos sagrados que afianzan ese orden. Aspectos formales.

Mayas y Aztecas.

Incas.

Actual territorio argentino: Zona del NO. Diaguíta-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.
- 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, FRANCHELLA, Ma. del Carmen. *La arquitectura Barroca Iberoamericana entre la Unidad y la Diversidad*. Nuevo Siglo. Córdoba, Argentina 2006.

GELOUZINSKI, 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

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

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

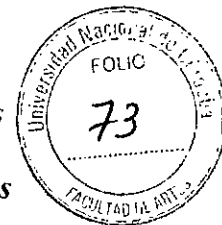
MOYANO Dolores. *La producción plástica emergente en Córdoba. 1970-2000.*

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*. 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 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

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.

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. Se evalúa: * Investigación de campo. * Criterio de selección del material presentado. * Relación de la monografía con los objetivos de la materia. * Cumplimiento de las pautas que regulan un trabajo monográfico.

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

a. Tener regularizada la correlativa anterior.

b. Asistencia al 80% de **T.Prácticos**. Nota: 6 o más y promedio de 7. (*)

c. Asistencia al 80% de **Parciales**. Nota: 6 o más y promedio de 7. Se puede recuperar uno.

d. 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

a. Tener regularizada la correlativa anterior.

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

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

ALUMNOS LIBRES

*Deben tener la correlativa anterior aprobada.

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

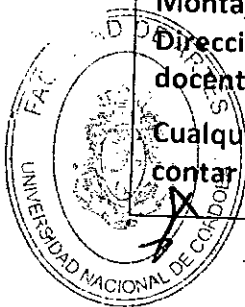
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

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

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

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

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

CRONOLOGÍA APROXIMADA

28 de abril de 1° Parcial: Unidad I

12 de mayo: cierre e inicio de Unidad II

18 de mayo: semana de mayo.

16 de junio 2° Parcial: Unidad II

30 de junio inicio de Unidad III

11 de agosto inicio de Unidad IV

15 de septiembre 3° Parcial:

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

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

Mgter. María Dolores Moyano

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera/s: Lic. en Escultura. PLAN 2014

Asignatura: ESCULTURA II

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

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 como objetos de la vida cotidiana implica no solo un desafío técnico, formal sino también a nivel simbólico.

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.

La inclusión entre los contenidos al estudio de la Luz y la fotografía como registro posibilitará la realización de obras que se acercan a producciones contemporáneas en el medio.

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, Performativo y Espacial entendiéndolo como instrumento fundamental para una práctica creativa de la escultura.
- Analizar conceptos y principios sobre objeto, arte del cuerpo y espacio.
- Introducir al alumno en la conceptualización compositiva del objeto-performarse-espacio.
- 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.

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".

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 N°1: Ejercicios libres con objetos. Yuxtaposición, encastre, superposición.
- Trabajo práctico N°2: 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 pátina 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.

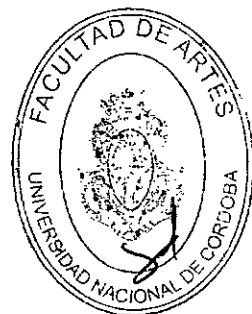
SEMINARIO TÉCNICO.

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 táselos.
- 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

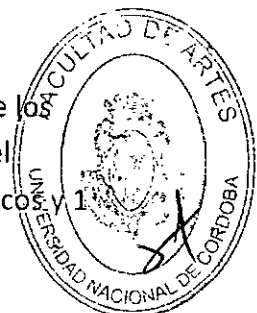
- Se evaluará la capacidad de aprendizaje del alumno desde la perspectiva de una evaluación formativa de carácter continuo: se partirá de una evaluación inicial, se evaluará la coherencia y método de aprendizaje y la capacidad auto evaluativa.

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.

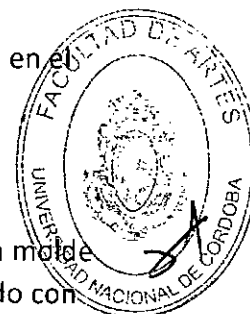
UNIDAD I

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 Performance. 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

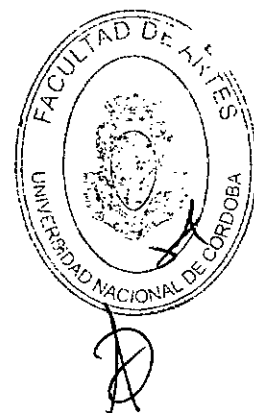
Bibliografía de lectura obligatoria.

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.

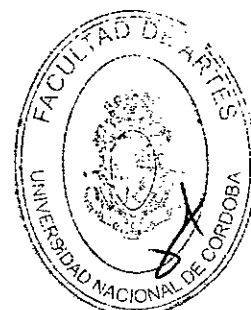
- Marchán Fiz, Simón. "Del arte objetual al arte de concepto"
- Taylor Diana. "Performance".

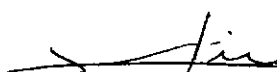
Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, 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.

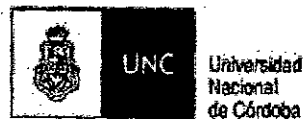
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Lic. Valentina Caro 9
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015
HCD

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales

Plan/es: 2014

Asignatura: TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ARTES

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Mgter. Carolina Romano**

Prof. Asistente: ----

Prof. Ayudante: ----

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

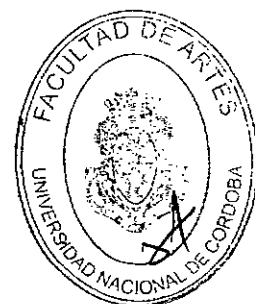
Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno único: **Lunes de 10 a 13 hs.**

Horarios de consulta: Lunes de 13 a 15 hs.

Miércoles de 13 a 15 hs.

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.

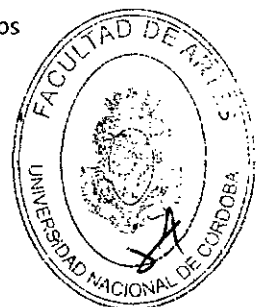
(1) Siguiendo a Ginzburg este paradigma, ligado a lo que los griegos identificaban con la *Métis*, se diferencia del *galileano* que logró, a partir de una larga sedimentación en la historia de occidente, identificarse con el rigor y la calidad del *saber científico* con atributos tendencialmente anti-anropocéntricos 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 *no neutralidad* de las técnicas y tipos de registro.
- Interpelar la noción de archivo como ámbito inerte para desarrollar procesos de búsqueda de documentos y fuentes diversas *explicitando los propósitos y precisando las preguntas* que guían la actividad de pesquisa.
- Comprender el *carácter relacional* de las diferentes partes de un diseño de investigación cualitativo y de esas partes con el sujeto que indaga y el contexto donde se desarrolla el trabajo de búsqueda.
- Pensar en las mediaciones y los efectos que éstas tienen en los procesos de lectura, escritura y recolección y análisis de fuentes.
- Estimular actitudes de *vigilancia epistemológica* respecto de los supuestos no explicitados que intervienen en cualquier actividad de exploración, interpretación y formulación relativa a un diseño de investigación.

Contenidos

Unidad I: Arte y escritura

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.

PADÍN, Clemente: "Poesía experimental" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 2, pp.151-153.

[*]VIGO, Antonio, "La calle: escenario del arte actual" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 2, pp.154-158.

[*]MAXWELL, Joseph (1996), "Decisiones acerca del muestreo: dónde, cuándo, quién y qué", *Decisiones acerca de la recolección de datos* "Decisiones y estrategias acerca del análisis de datos cualitativos" en *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*, Londres: Sage Publicatios. pp 5-14 de la traducción del Capítulo 5, [Traducción de María Luisa Graffigna].

Unidad II: Arte y archivos

Archivos: conceptos y perspectivas. Tipos de archivo. Poéticas de archivo: el caso de Tucumán Arde. Archivos digitales de documentos de arte argentino y latinoamericano.

Documentos del Arte Latinoamericano y Latino de Siglo XX del ICAA (Centro Internacional de Artes de las Américas) y Centro Virtual de Arte Argentino (Centro Cultural Recoleta). Procesos de búsqueda en los archivos: técnicas de búsqueda y registro de información. La escritura de ponencias y artículos breves.

Bibliografía de lectura obligatoria

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.

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.

CARNEVALE, Graciela (2010), "Algunas Reflexiones Sobre El Archivo" en: <http://esferapublica.org/nfblog/tucuman-arde/> el 15/02/2015.

[*]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. 173-179.

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].

[*] Selección de materiales sobre el Proyecto Venus de Roberto Jacoby.

[*] 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	*Codificación y decodificación. *Relación entre significados y formas. *Diversos tipos de registros de datos cualitativos. *Técnicas y registros de experimentación. *Relaciones entre arte y escritura. Archivo Biopsia. *Algunos procesos y técnicas de registro. Registros escritos. *Descripción e Interpretación. *Escritura de los registros.	*Archivos: conceptos y perspectivas. Tipos de archivo. *Poéticas de archivo. *Archivos digitales de documentos de arte argentino y latinoamericano. *Procesos de búsqueda en los archivos: técnicas de búsqueda y registro de información. *Escritura de artículos y comunicaciones.	*Investigación en el campo disciplinar de las artes. *Paradigmas de conocimiento: galileano/ de inferencias indiciales. *Procesos de cualitativos de investigación en artes: un modelo interactivo. *Relaciones entre los diferentes elementos de un proyecto artístico/académico. *Escritura de una propuesta de investigación.

Contenidos transversales

Procesos de lectura de textos: estrategias de síntesis e interpretación

Procesos de recolección de datos: estrategias de sondeo, búsqueda y sistematización

Procesos de registro de datos: técnicas de registro

Técnicas y procesos de escritura

Palabras clave

Códigos, registros, técnicas de registros	Archivos, tipos de archivos, poéticas de archivos	Proyectos cualitativos, modelos interactivos, perspectiva relacional de diseño de una investigación
---	---	---

Cronograma tentativo

3 clases taller. Marzo-abril/ Trabajo Práctico 1	4 clases-taller. Abril-mayo/ Trabajo Práctico 2 Parcial 1-mayo	4 clases-taller/ Mayo-junio. Trabajo Práctico 3 Parcial 2 -junio
---	--	--

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:

UI

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.

UII

ROLNİK, Suely (2010), "Furor de archivo" en Errata. Revista de Artes Visuales, año I, n° 1, pp. 38-53

FREIRE, Cristina y Ana LONGONI (Org.) (2009) *Conceptualismos del Sur/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.

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, festivos" 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-.

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de 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 7 o más.
- Haber entregado los trabajos en las fechas estipuladas.

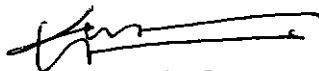
Requisitos para la regularidad:

- Contar con el 80% de asistencia a las clases obligatorias y trabajos prácticos.
- Tener el 100% de los trabajos prácticos y parciales aprobados con nota de 4 a 6 puntos [*].

[*] Se estipularán las fechas de recuperatorio para trabajos prácticos y parciales.

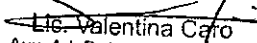
Condición de libres:

- Aprobar la instancia escrita y oral del examen final.

Mgter. Carolina Romano

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2015

HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2015

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 2014

Asignatura: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Miguel Ángel Barseghian

Prof. Adjunto: Inés Marietti

Prof. Asistente: Fabiola de la Precilla

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos:

Lic. Valeria D'Arrigo - Arq. Paula Brasca – 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 caballeras.

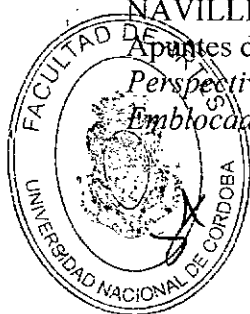
Bibliografía específica:

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

Embocado 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.

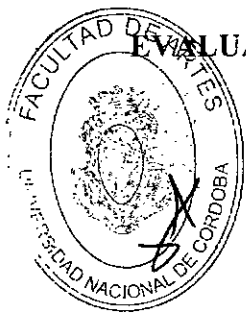
Trabajo Práctico Principal: Legajo para un montaje expositivo. Diseño de proyecto que contempla aspectos físicos, funcionales y psicológicos. Se complementa con perspectivas de conjunto, recorridos secuenciales, distancias de observación, iluminación y fotomontaje.

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.

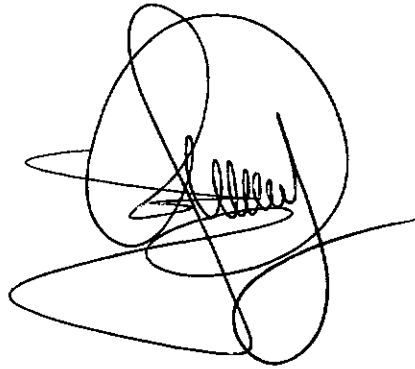
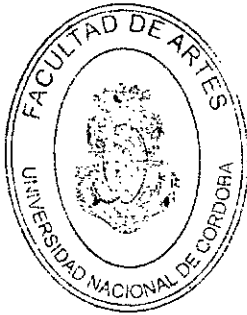
Unidades 1-2 y 3 : 5 clases (incluye parcial)

Unidad 4: 5 clases

Unidad 5: 3 clases (incluye 2do. Parcial)

La unidad 6, anamorfosis se dará a manera de seminario optativo.

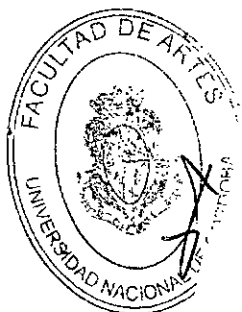
Evaluación final primera clase después de las vacaciones.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/2019

HCO

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

Departamento Académico:
Carrera/s: **ARTES VISUALES - PLAN 2014**
Asignatura: **PINTURA II**
Equipo Docente: - Profesores:
Prof. Titular simple: **LIC. AGUSTINA PESCI**
Prof. Adjunto simple: **LIC. INES MARIA MARIETTI**
Prof. Asistente simple: **ARQ. LIC. MIGUEL BARSEGHIAN**
Prof. Ayudante:
Ayudantes Alumnos y Adscriptos:
Ayudantes Alumnos: **LORENA FRANCO, PEDRO BRAILOVSKY**
Adscriptos: **LIC. FEDERICO PERALTA GODOY**
Distribución Horaria
Turno mañana: **MIERCOLES, VIERNES 8.30 A 13HS**
Turno tarde: **MARTES, MIERCOLES 17 A 21HS**

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

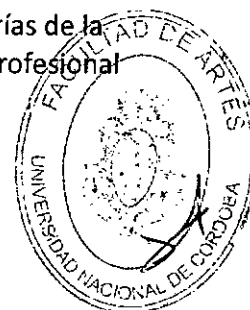
Pintura II es una materia del último año del ciclo básico común. En correlación directa con Pintura I que fue la asignatura anterior. Sobre una base de conocimiento de las posibilidades técnicas y de los procedimientos pictóricos esta asignatura será para muchos estudiantes el cierre del contacto con 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.

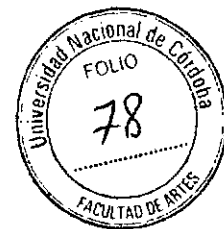
Soporte: Fibrofácil. Dimensiones: entre 40 y 30 cm en cualquiera de sus lados.

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.

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: 4 clases y evaluación de acuerdo a contenidos

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 . (5 Clases)

Teórico: Contenidos especificados en la bibliografía. Trabajo de investigación grupal.

Conceptos estéticos. Análisis y referencias de obras.

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: 4 clases y evaluación.

Unidad Nº 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.

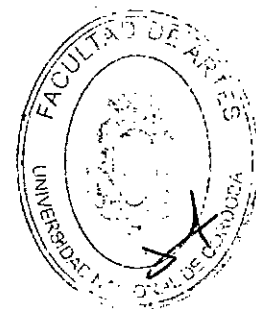
Considerar: Escena. Espacio, color, atmosfera y personajes.

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 a elección.

Tiempo: 4 clases y evaluación

4- Bibliografía obligatoria

- . Johanes Pawlik Teoría del Color" .. Editorial Paidos.
- . Berger, Jhon. "Modos de Ver". Editorial Gustavo Gili

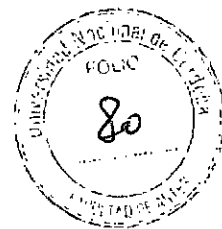
Bibliografía Ampliatoria

- . Kenneth Clark: El Desnudo. Alianza
- . Colin Hayes. "Guía Completa de Pintura y Dibujo" Técnicas y materiales. Ed Blume
- . Georges Didi Huberman. "La Venus rajada." Losada
- . J. Sureda/ A. Mª Guasch " La Trama de lo moderno" .. Editorial Akal
- . Judith Collins y otros "Técnicas de los artistas modernos". Editorial Blume
- . Justo Villafañe. "Introducción a la Teoría de la Imagen".
- . 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
- . Kenneth Clark "Civilización" . Alianza
- . Kenneth Clark: Leonardo Da Vinci. Akal
- . Vincent Van Gogh. "Cartas a Theo" Adriana Hidalgo. Bs Ars
- . Wladyslaw Tatarkiewicz. "Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética." Editorial Tecnos.

Entrenamiento Visual (películas del cine) Para profundizar y ver. Comprender la imagen como un todo complejo: teniendo en cuenta composición de escena, espacialidad, puntos de vista, vestuarios, color, como representan ideas y referencias de artista u historia del arte.

- "Sueños". Akira Kurosawa
- "El Arca Rusa". Aleksandr 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 Nº 363/99 Del H. Consejo Directivo (Modificada por las Resoluciones Nº 462/99 y Nº 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.

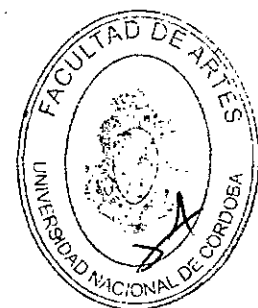
Parciales

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 m 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 PREFESORA A FIN DE ACLARAR CUALQUIER DUDA SOBRE SU PRESENTACIÓN PRÁCTICA

Handwritten signature or initials inside a circle.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 178/pds

HCD

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