

RHCD-2023-56-E-UNC-DEC#FA - Seminarios Optativos de Área - 1° cuatrimestre de 2023	2
Programa SO Generaciones y Transformaciones Morfológicas (2530)	5
Programa SO Concepto de Arte ampliado, escultura social y video performance en el campo expandido del arte (2529)	14
Programa SO Revolución científica y revolución artística. Las ciencias, las bellas artes y la letra impresa en la modernidad (2535)	25
Programa SO Pintura y entendimiento (2547)	37
Programa SO La naturaleza entre el arte y la vida	48

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución H. Consejo Directivo

Número:

Referencia: EX-2023-00132764- -UNC-ME#FA

VISTO

La solicitud de aprobación de los Seminarios Optativos de Área a dictarse durante el 1° cuatrimestre de 2023, en la Licenciatura de Artes Visuales, presentados por la Directora Disciplinar del Departamento Académico de Artes Visuales, de la Facultad de Artes, y

CONSIDERANDO:

Que se consignan los/as docentes responsables de los Seminarios en la condición que deben ser designados/as.

Que los programas de los Seminarios constan como archivos embebidos en nota de orden 2, para su aprobación.

Que se debe garantizar el alta en el Sistema Guaraní y su correcta difusión.

Que toma conocimiento y presta opinión favorable el Secretario Académico de la Facultad de Artes, en orden 4.

Que en sesión ordinaria del día 20 de marzo de 2023 el H. Consejo Directivo de la Facultad de Artes aprobó, por unanimidad y sobre tablas, el despacho de la Comisión de Vigilancia y Reglamento.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Seminarios Optativos de Área que se dictarán durante el 1° cuatrimestre de 2023, en la Licenciatura de Artes Visuales y disponer que los/as docentes responsables cumplan funciones desde el día de la fecha y de acuerdo a como se consignan a continuación:

GENERACIONES Y TRANSFORMACIONES MORFOLÓGICAS.

Área: Técnica de los lenguajes visuales - Cupo: 50 - Jueves de 13 a 17 hs.

Prof QUIÑONERO, Marcelo Esteban, Legajo N° 30.424 - Como complementación de funciones de su cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva de Visión II.

CONCEPTO DE ARTE AMPLIADO, ESCULTURA SOCIAL Y VIDEO PERFORMANCE EN EL CAMPO EXPANDIDO DEL ARTE.

Área: Prácticas Transversales - Cupo: 50 - Jueves de 9 a 12 hs.

Prof. DE LA PRECILLA, Fabiola Claudia, Legajo N° 37.622 - Como complementación de funciones de su cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de Sistemas de Representación.

REVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y REVOLUCIÓN ARTÍSTICA. LAS CIENCIAS, LAS BELLAS ARTES Y LA LETRA IMPRESA EN LA MODERNIDAD.

Área: Histórico cultural - Cupo: 50 - Lunes de 12 a 15 hs.

Prof. FRAENZA, José Fernando, Legajo N° 29.753 - Como carga anexa a su cargo de Profesor Titular Plenario con dedicación exclusiva de Visión I con atención en Problemática General del Arte.

PINTURA Y ENTENDIMIENTO.

Área Histórico cultural - Cupo: 50 - Martes de 14 a 15 hs.

Prof. YOVINO RUÉ, Enzo Nicolás, Legajo N° 53.214 - Como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple de Pintura I.

LA NATURALEZA ENTRE EL ARTE Y LA VIDA.

Área: Histórico Cultural - Cupo 50 - Jueves de 15 a 19.

Prof. OSORIO, Griselda Lidia, Legajo N° 26.623 - Como carga anexa a su cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva de Práctica Docente y Residencia III: Nivel Inicial y Primario con atención en Pintura I.

Prof. YOVINO RUÉ, Enzo Nicolás, Legajo N° 53.214 - Como carga anexa a su cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de Problemática General del Arte.

Prof. BERNARDELLO, Gabriel Mario Luis - Como docente invitado.

ARTÍCULO 2º: Aprobar los programas de los Seminarios Optativos de Área a dictarse durante el 1º cuatrimestre de 2023 en la Licenciatura de Artes Visuales, que constan como archivos embebidos en la presente, y que se consignan a continuación:

- Generaciones y Transformaciones Morfológicas.
- Concepto de Arte ampliado, escultura social y video performance en el campo expandido del arte.
- Revolución científica y revolución artística. Las ciencias, las bellas artes y la letra impresa en la modernidad.
- Pintura y Entendimiento.
- La naturaleza entre el arte y la vida.

ARTÍCULO 3º: Disponer que las inscripciones para el cursado de estos Seminarios se realicen por intermedio del Área Enseñanza de nuestra Facultad.

ARTÍCULO 4º: Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico de la UNC. Comunicar a Secretaría Académica, al Departamento Académico de Artes Visuales, al Área de Asuntos Académicos, al Área Enseñanza y al Departamento de Personal y Sueldos. Cumplido, remitir a la Mesa de Entradas a fin de notificar a los interesados/as. Cumplido, remitir al Área de Asuntos Académicos, a sus efectos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2022

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014/ Profesorado en Educación Plástica y Visual 2016.

Seminario: GENERACIONES Y TRANSFORMACIONES MORFOLÓGICAS.

Área: Técnicas de los lenguajes visuales.

Destinatarios: alumnos de 3º a 5º año de la Lic. Plan 2014/ Profesorado en Educación Plástica y Visual 2016. Seminario cuatrimestral. Primer cuatrimestre. **Equipo Docente:**

- Profesores:

Prof. Titular: Marcelo Quiñero

Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 13 a 17hs. Aula a confirmar. e-mail:

sistemasdecolores@yahoo.com.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Este seminario se orienta a disponer y ordenar una serie de instrumentos teóricos y prácticos que provean al alumno de los recursos para la realización de un conjunto de actividades productivas concretas. Aludimos, por una parte, a una serie de instrucciones sistemáticas a partir de las cuales el estudiante pueda establecer y definir criterios para la generación morfológica y cromática (y de la apariencia en general) para la elaboración de artefactos visuales bi y tri-dimensionales. Asimismo, por otra parte, a las posibilidades abiertas para proponer transformaciones que, teniendo como punto de partida un conjunto de problemas y restricciones derivados de los criterios aplicados, estimule soluciones innovadoras (tanto en el aspecto morfológico, cromático, así como en el repertorio material). Para ello será necesario disponer y conformar el ámbito (o taller) de producción de sus prácticas morfológicas y cromáticas orientadas conforme a la identidad de su actividad específica en la realización visual, y de proporcionar una serie de opciones de partida para estimular la capacidad innovadora, imaginativa, transgresora en un sujeto que ha sido introducido en los

quehaceres morfológicos propios de la producción visual, y que maneja la información básica necesaria para el desenvolvimiento de dichos quehaceres (aspectos parcialmente contemplados en el Curso de Nivelación y las asignaturas de Visión 1, Visión 2, Sistemas de representación, etc.). En otras palabras, proveer el marco realizativo y organizacional conforme a estimular su capacidad para adaptar e integrar datos eventualmente heterogéneos, diversos, desconectados, y presentar nuevos conjuntos solidarios, nuevas organizaciones visuales (artefactos) que ofrezcan a la vez la posibilidad de su reconstrucción sistemática. Por lo demás, se trata de conjuntos y problemas cuya resolución está enfocada en los aspectos morfosintácticos de los estímulos visuales.

2- Objetivos

Adquirir y aplicar el conocimiento de unos principios morfológicos y cromáticos a partir de la realización de ejercicios sistemáticos enlazados.

Desarrollar la capacidad de observación para proponer soluciones creativas (novedosas) en la aplicación de los principios estudiados (morfológicos, cromáticos, de la apariencia, etc.).

Evaluar y transmitir con claridad los resultados de su observación crítica (la que lleve adelante a partir del análisis de los trabajos de otros alumnos o de agentes consagrados en la actividad).

Desarrollar destrezas en el empleo de técnicas de presentación visual, utilización de materiales de distintas cualidades, soportes, etc.

Integrar y aplicar las técnicas realizativas al marco de la producción visual propia.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. Generación, transformación y sistema

1.1. Generación de criterios morfológicos a partir de series numeradas. [3b]; [4]

1.2. Transformaciones morfológicas a partir de series numeradas. [3b]; [4]

1.3. Apariencia visual y elaboración de repertorios cromáticos a partir de series numeradas. [1]; [2]

2. Generación, transformación y simetría

2.1. Operaciones de superposición y órganos de simetría en figuras geométricas generadas a partir de redes poligonales con dos direcciones de paralelas. [3a]; [5]

2.2. Operaciones de superposición y órganos de simetría en figuras geométricas generadas a partir de redes poligonales con tres direcciones de paralelas. [3a]; [5]

2.3. Subdivisión sistemática de las figuras geométricas generadas en tramas de dos y tres direcciones de paralelas. [3a]; [5]

3. Generación, transformación y textura

3.1. Transformaciones en tramas planas y redes poligonales con dos direcciones de paralelas. [3a]; [4]; [5]

3.2. Transformaciones en tramas planas y redes poligonales con tres direcciones de paralelas. [3a]; [4]; [5]

3.3. Texturas geométricas aplicando operaciones de rotación y traslación a partir de redes regulares de tres direcciones de paralelas. [1]; [2]; [3a]; [4]; [5]

4. Generación, transformación y volumen

4.1. Figuras geométricas tridimensionales a partir de una retícula no-ortogonal (de tres sistemas de paralelas). [3a]; [4]

4.2. Ciclo de agrupamientos por simetría de rotación a partir de una retícula no-ortogonal (de tres sistemas de paralelas). [3a]; [4]; [5]

4.3. Figuras geométricas tridimensionales aplicando operaciones de rotación y traslación perimetral a partir de una retícula de tres sistemas de paralelas. [1]; [2]; [3a]; [4]; [5]

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

[1] CAIVANO, José Luis

(2010) "Color y Cesía: dos aspectos de la apariencia visual de los objetos" en https://campus.exactas.uba.ar/pluginfile.php/25160/mod_resource/content/1/colorCaivanoCurso.pdf

[2] KÜPPERS, Harald

(1979), *Atlas de los colores*, Blume, Barcelona.

[3] MOISSET DE ESPANÉS, Eduardo

[a] (1980) *Generación de volúmenes imposibles por simetría de rotación*. Trabajo de investigación no publicado. En biblioteca Facultad de Artes, UNC.TI. 701.8 M1

[b] (1985) *Cuadrados mágicos. Posibilidades generativas a partir de sus organizaciones numéricas*. Trabajo de investigación no publicado. En biblioteca Facultad de Artes, UNC. TI. 701.8 M4

- [4] WONG, Wucius
(1991) *Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional*. Gustavo Gili, Barcelona.
- [5] WOLF, Karl Lothar & Dorothea KUHN
(2007) *Forma y simetría: Una sistemática de los cuerpos simétricos*. Eudeba, Buenos Aires.

5- Bibliografía Ampliatoria

CAIVANO, José Luis

(1994) "Towards an order system for visual texture" en *Languages of design 2*
(1994) 59–84. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, Netherlands.

(2005) 'Semiótica, cognición y comunicación visual: los signos básicos que construyen lo visible' en "*Semiótica de lo visual. Tópicos del Seminario*", 13. Enero-junio 2005, pp.113-135. En <https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2015/11/2005topi.pdf>

KÜPPERS, Harald

(1981), *Fundamentos de la Teoría de los colores*, Gustavo Gili, Barcelona.

6- Propuesta metodológica:

El seminario se desarrollará a partir de la (i) *exposición dialogada del conjunto de temasproblemas* teóricos y prácticos seleccionados con la finalidad de favorecer la interpretación de textos y artefactos visuales presentados para ilustrar los contenidos seleccionados y las (ii) *actividades en el taller para la producción de artefactos* que pongan de manifiesto y hagan posible la experiencia sensible de los contenidos estudiados y desarrollados. Asimismo, se ha previsto la (iii) *interacción a través de consultas vía electrónica* en dirección de la asignatura (correo electrónico, grupo de facebook). El programa, está dividido en cuatro unidades temáticas. Los contenidos seleccionados están encadenados sistemáticamente con el propósito de introducir paulatinamente al alumno en la resolución creativa de problemas morfológicos más complejos. Con el propósito de desarrollar los contenidos y lograr los objetivos que nos hemos impuesto, proponemos una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la demostración teórico-práctica que

aliente la comprensión teórica y aplicación práctica de tales contenidos. De este modo instamos a lograr una mayor integración y socialización del alumno, en el marco de actividades de cooperación y transmisión que alienten la solución innovadora de problemas.

7- Evaluación:

El curso ha previsto dos instancias para la evaluación. Por una parte [a] la evaluación de las actividades prácticas de los ejercicios sistemáticos enlazados para ser presentados semanalmente y los *trabajos de presentación*, cuatro en total, para ser presentados en cada una de las fechas previstas en el cronograma de cursado. Por otra parte, [b] las dos evaluaciones parciales previstas en dicho cronograma.

Los criterios de evaluación están orientados a que el alumno pueda disponer, anticipadamente, de las premisas que regularán su calificación y, de este modo, estimular su capacidad para transmitir con claridad los resultados de su observación crítica (la que lleve adelante a partir del análisis de sus propias producciones, de los trabajos de otros alumnos o de agentes consagrados en la actividad). Los méritos o deméritos de las actividades prácticas se ponderan como *insuficiente o bajo nivel* (1-2-3), aprobado o suficiente (4), bueno (5, 6), muy bueno o sobresaliente (7, 8, 9), y distinguido (10).

Los criterios para la evaluación de las actividades pueden resumirse del siguiente modo:

- a- Comprensión de las premisas del ejercicio.
- b- Méritos formales (diagramación, proporciones, complejidad).
- c- Ajuste técnico.
- d- Compromiso con la consigna propuesta para el práctico.

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-asuntosestudiantiles#regalumnos>

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar:

Alumnos promocionales

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos.

Rendir y aprobar el 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Las actividades prácticas sistemáticas semanales y los trabajos de presentación (cuatro en total) se promedian entre sí para lograr la promoción. Las calificaciones promediadas de

artes
visuales

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION.

Cumplir con el 80% de la asistencia a la totalidad de las clases prácticas.

Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido en uno de los dos parciales notas iguales o superiores a 7 (siete) y en uno de los parciales un 4 (cuatro) o un 5 (cinco), tienen derecho a recuperar ese parcial con una calificación igual o mayor a 6 (seis) en la instancia de recuperatorio, para acceder a la promoción.

Alumnos regulares

Rendir y aprobar el 80% de los prácticos.

Rendir y aprobar el 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Las actividades prácticas sistemáticas semanales y los trabajos de presentación (cuatro en total) se promedian entre sí para lograr la promoción. 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.

Tendrán derecho a recuperar dos de los 4 (cuatro) trabajos prácticos y uno de los 2 (parciales), únicamente alumna/os aplazados o ausentes con justificación certificada. Se entiende por aplazo una nota igual o menor a 3 (tres).

El Curso se regula según normativa vigente (de acuerdo a lo previsto en el Régimen de alumnos). Los seminarios no pueden rendirse como libres.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se

pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

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

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

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

10- Cronograma tentativo:

SEMANA	Clase	Unidad	Contenido	Metodologías Docentes
1	1	1	Presentación del seminario.	Exposición dialogada con los alumnos.
	2	1	Consideraciones preliminares para la generación de criterios morfológicos a partir de series numeradas	Taller. Actividad práctica
2	1	1	Gradaciones y transformaciones morfológicas a partir de series numeradas	Exposición dialogada con los alumnos.
	2	1	Gradaciones y transformaciones morfológicas a partir de series numeradas	Taller. Aplicación práctica. Consultas vía electrónica en dirección de la cátedra.
3	1	1	Forma y apariencia visual. Gradaciones cromáticas a partir de series numeradas	Exposición dialogada con los alumnos.
	2	1	Trabajo de Presentación N°1: Generación y transformación morfológica y cromática a partir de series numeradas.	Taller. Actividad práctica
4	1	2	Revisión comentada de actividad práctica N°1. Operaciones de superposición y órganos de simetría en figuras geométricas generadas a partir de redes poligonales con dos direcciones de paralelas..	Exposición dialogada con los alumnos.
	2	2		Taller. Ejercicios introductorios. Consultas vía electrónica en dirección de la cátedra.
5	1	2	Operaciones de superposición y órganos de simetría en figuras geométricas generadas a partir de redes poligonales con tres direcciones de paralelas.	Exposición dialogada con los alumnos
	2	2	Subdivisión sistemática de las figuras geométricas generadas en tramas de dos y tres direcciones de paralelas. Consigna y realización T.P. N°2	Taller. Actividad práctica
6	1	3	Revisión comentada de actividad práctica N°2. Transformaciones en tramas planas y redes poligonales con dos direcciones de paralelas.	Exposición dialogada con los alumnos
	2	3		Taller. Actividad práctica. Consultas vía electrónica en dirección de la cátedra.
7	1	1 Y 2	Parcial	Evaluación unidades 1 y 2.
	2	3	Transformaciones en tramas planas y redes poligonales con tres direcciones de paralelas.	Exposición dialogada con los alumnos
8	1	3	Texturas geométricas aplicando operaciones de rotación y traslación a partir de redes regulares de tres direcciones de paralelas..	Exposición dialogada con los alumnos
	2	3	Consigna y realización T.P. N°3	Taller. Actividad práctica.

9	1	4	Revisión comentada de actividad práctica N°3. Figuras geométricas tridimensionales a partir de una retícula no-ortogonal (de tres sistemas de paralelas).	Exposición dialogada con los alumnos
	2	4	Ciclo de agrupamientos por simetría de rotación a partir de una retícula noortogonal (de tres sistemas de paralelas).	Taller. Actividad práctica. Consultas vía electrónica en dirección de la cátedra.
10	1	4	. Figuras geométricas tridimensionales aplicando operaciones de rotación y traslación perimetral a partir de una retícula de tres sistemas de paralelas.	Exposición dialogada con los alumnos
	2	4	Consigna y realización T.P.N°4	Taller. Actividad práctica. Consultas vía electrónica en dirección de la cátedra.
11	1	3 y 4	Parcial	Evaluación unidades 3 y 4.
	2			
12	1		Exámenes recuperatorios	Evaluación. Todas las unidades.
	2			

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: 1) Generaciones y Transformaciones Morfológicas (2530)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

PROGRAMA 2023**Departamento Académico: Artes Visuales****Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014****Seminario: "CONCEPTO DE ARTE AMPLIADO", "ESCULTURA SOCIAL" Y VIDEO-PERFORMANCE EN EL CAMPO EXPANDIDO DEL ARTE****Destinatarios: Seminario transversal Depto. Artes Visuales** (Plan 2014. Lic. en Artes Visuales orientaciones: a) Escultura, b) Grabado, c) Pintura, d) Medios Múltiples) Plan: RHCD 429/2011 FFyH aprobado por RHCS 16/2012. Res. Ministerial 987/2013)**Área: Prácticas Transversales****Cupo:** 50 (cincuenta) alumnos.**Equipo Docente:**

- Profesora responsable:

Prof. Adjunta Dra. Fabiola de la Precilla (Cátedra de Sistemas de Representación, Artes Visuales).**Adscripta: Prof. Milagros Falistoco****Distribución Horaria:** jueves de 9 a 12 hs, Aula A1 Pabellón CEPIA A PARTIR DEL 2020**Dictado: Primer cuatrimestre****Turno mañana: Dictado del seminario : Jueves de 9 a 12 hs.****Consultas:** martes de 12 hs a 14 hs.**Requisitos de inscripción: MATERIAS CORRELATIVAS (tener completado el Ciclo Básico, 1º. Y 2º. Año de cada carrera) Artes Visuales: Plan 2014 y de Licenciatura en Teatro.****PROGRAMA****1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Este Seminario se orienta a conceptualizar, poner discusión y actualizar las investigaciones recientes sobre el concepto de prácticas artísticas neo-vanguardistas y contemporáneas, en especial sobre la obra de Joseph Beuys (1921-1986), uno de los artistas alemanes más relevantes de la Neovanguardia, cofundador del movimiento Fluxus y precursor del "arte de acción". Profesor universitario, se definió como un artista conceptual. Realiza aportes significativos al campo del arte a través del "concepto de arte ampliado" y de „escultura social". Su frase „Cada hombre es un artista", deviene del concebir la creatividad como un atributo antropológico.

Este seminario compila y sintetiza un marco referencial teórico sobre prácticas artísticas neo-vanguardistas y contemporáneas, y específicamente sobre el "Arte de acción". Se trata de

socializar en el grado mis investigaciones recientes (Beca de Investigación del DAAD (Servicio de Intercambio Académico Alemán, 2013, 2017) sobre las videoperformance de Joseph Beuys, expuestas en el Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlín. Este estudio comprende el análisis de video-performances paradigmáticas del artista, así como la traducción parcial e interpretación de los textos impresos en alemán e inglés de los Archivos Mediales Beuys. Analizamos además el escenario Fluxus y la interacción con otros artistas: cruce de las artes visuales, teatrales, mediales y también musicales, (como por ejemplo la acción de Joseph Beuys y Nam June Paik, titulada “Coyote III. Concierto 1984”). Asimismo, realizamos una actualización de la performance, sus principales referentes artísticos y teóricos, hasta la actualidad, enlazados con el activismo, artivismo (Alessio, 2020) y las corrientes feministas poscoloniales (Estancia de Investigación, DAAD 2023).

Este Seminario se plantea como un espacio experimental, que deriva en una práctica transversal de síntesis entre concepto y acción, reapropiando y actualizando estrategias poéticas alegóricas. Asimismo, se perfila como un espacio de intercambio y cruce multi, trans, des-disciplinar (Fischer-Lichte), de los Departamentos de Artes Visuales, Teatro y Cine de la Facultad de Artes, UNC.

La video-performance de artistas del movimiento Fluxus hasta refractan un sinfín de búsquedas plásticas donde se enlazan la crítica al subsistema artístico, el activismo político, la antroposofía y el chamanismo en clave ritual. Además, desarrollamos la historicidad del campo, con referentes del feminismo, y la lucha como Ana Mendieta, Marina Abramović, entre otras. Como perspectiva de análisis tomamos los estudios de la performance (Schechner, Lehmann, Fischer-Lichte) y la sociosemiótica (Bajtin, Verón), abarcando la dimensión poética, estética y política de dichas acciones, tanto de sus contextos originarios de producción-reconocimiento y discursos contemporáneos de recepción. Por último, establecemos relaciones *interdiscursivas* (Verón) del legado de artistas referentes europeos con artistas latinoamericanos contemporáneos.

2. 1. Objetivos generales

- Incorporar instrumentos de análisis y líneas teórico-semióticas en general y de producciones multi-trans-des-disciplinarias orientadas a la producción poética contemporánea.

2.2 Objetivos específicos

- Comprender los mecanismos de producción-reconocimiento de sentido de los signos, textos y/o discursos artísticos.
- Conceptualizar las estrategias poéticas de artistas, para poder transferir métodos y estrategias del arte reciente, como disparadores de procesos creativos de los alumnos.
- Establecer un recorrido por ciertos análisis semióticos paradigmáticos de prácticas artísticas del arte reciente: de la modernidad tardía y de la contemporaneidad o *edad neobarroca*.
- Identificar características y problemáticas de diversos escenarios en la tardo-modernidad central y periférica, con énfasis en Argentina y América Latina y los diálogos con artistas modernos y contemporáneos.
- Actualizar las estrategias poéticas del arte por parte de los alumnos, para la comprensión, análisis y reapropiación de dichas poéticas-estéticas en función de una producción de sentido.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I: Prácticas artísticas neo-vanguardistas y contemporáneas. Movimiento Fluxus

Concepto de prácticas artísticas. Nuevos paradigmas de “artisticidad”.

-Neo-vanguardia; Movimiento Fluxus. Happenings, Arte de acción, artistas referentes: John Cage, Joseph Beuys, Nam June Paik, Bazon Brock, Yoko Ono, et. al.

-Joseph Beuys: “Concepto de arte ampliado”, “escultura social”. “Todo hombre es un artista”; la *creatividad como atributo antropológico*.

Campo expandido del arte (Rosalind Krauss).

Visionado de Ejemplos /Trabajo Práctico No. I

Bibliografía obligatoria

Marchán Fiz, Simón (2001) *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal, Madrid. Cap. III. “Arte de acción, fluxus y el accionismo”, pp. 193-209.

de la Precilla, Fabiola de la Precilla (2011) Dialogismo, intertextualidad en la obra de Remo Bianchedi y su contexto institucional, E-book, Serie Tesis, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Córdoba. Cap. 13. “El «concepto de arte ampliado» y de «escultura social» de Joseph Beuys en la obra de Remo Bianchedi”, pp. 322-357.

http://www.ffyh.unc.edu.ar/sites/default/files/e-books/TESIS_PRECILLA.pdf

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1645/TESIS_PRECILLA.pdf?sequence=1&isAllowed=

Krauss, Rosalind E. (1979) *La escultura en el campo expandido del arte*, Paidós, Barcelona.

Bibliografía ampliatoria

(2016) “Performance e iniciación. Ritos de pasaje en la obra de Joseph Beuys”, Metal, Memorias Memorias, Escritos y Trabajos desde América Latina (N.º 2), pp. 51-62 Editorial Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, ISSN 2451-6643.

Unidad II Dibujo, concepto y Video-performance

Hacia el dibujo contemporáneo. Concepto, ideación y proyección.

El dibujo autónomo y dibujo como generador de la idea. Desarrollo de “dibujos conceptuales”: dibujos, objetos, montajes, instalaciones.

Video-performance: registro. Cámara como sitio de la mirada.

Video-performance como síntesis de procesos creativos.

Visionado de Ejemplos /Trabajo Práctico No. II

Bibliografía obligatoria

Schechner, Richard (2000) *Performance. Teorías y prácticas interculturales*, Traducción de M. Ana Diz, Libros del Rojas, UBA, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Cap. 1: “¿Qué son los estudios de la

performance y por qué hay que conocerlos?”, pp. 11-20. Cap. 2: “*Del ritual al teatro y de vuelta. La trenza de eficacia y entretenimiento*”, pp. 21-70.

Taylor, Diana (2001) ¿Qué son los estudios de la performance? Entrevista a Richard Schechner. <http://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/rs-spanish>

de la Precilla, Fabiola (2018) “*La videoperformance Tren transiberiano. Sitio de la mirada y percepción estética del tiempo*”, Arkadin. Estudios sobre Cine y Artes Visuales (N.º 7), pp. 122-135. Editorial Papel Cosido Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata, ISSN 2525-085X <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/arkadin>

<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin/article/view/664/1123file:///C:/Users/admin/Downloads/664-1215-1-PB.pdf>

Bibliografía ampliatoria

Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tish School of the Arts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF. Cap. 1: Taylor, Diana; *Introducción. Performance, teoría y práctica*, pp. 7-30.

Unidad N III. Estrategias poéticas en el arte reciente. Neobarroco

Contemporaneidad y Neobarroco (pensamiento y arte contemporáneo).

Antecedentes. Vanguardia y neo-vanguardia; relaciones con la contemporaneidad.

Estrategias del Dibujo contemporáneo.

Alegoría (historicidad del concepto). Estrategias alegóricas (Brea, Buchloh, Foster).

Visionado de Ejemplos /Trabajo Práctico No. III

Bibliografía obligatoria

GOMEZ MOLINA, Juan José, comp. (1999) *Estrategias del Dibujo Contemporáneo*, Cátedra, Madrid.

Brea, José Luis (1991) *Nuevas estrategias alegóricas*, Editorial Tecnos, Madrid, pp.17-64.

de la Precilla, Fabiola (2011) *Dialogismo, intertextualidad y alegoría en la obra de Remo Bianchedi y su contexto institucional*, Tesis doctoral, http://www.ffyh.unc.edu.ar/sites/default/files/e-books/TESIS_PRECILLA.pdf, 3. Neobarroco y estrategias alegóricas contemporáneas, pp. 32-62.

Bibliografía ampliatoria

Calabrese, Omar (1987) *L' età neobarocca*, Gius, Laterza & Figli Spa. Roma-Bari. Traducción castellana de Anna Girodano, *La era neobarroca* (Madrid, Cátedra, 1994).

Unidad IV Performance y Performatividad. Performance y utopía Política

- Concepto de *performatividad* (Fischer-Lichte). Historicidad del concepto: “Arte de acción” y “performance”; y de “escultura social”. Disrupción en los circuitos del arte.
- Performance y activismo político. Vanguardia artística y vanguardia política.
- Arte y cultura popular. Receptor y participación de la comunidad (Brasil: Helio Oiticica).
- Relación entre Neo-vanguardia europea y Vanguardia artístico- política en América Latina.
- Video-performance y activismo político en Argentina y América Latina (Argentina: Madres de Plaza de Mayo, Regina Galindo).
- Artivismo: Movimientos feministas latinoamericanos del SXXI.

Visionado de Ejemplos /Trabajo Práctico No. IV

Bibliografía obligatoria

Fischer-Lichte (2004) *Ästhetik der Performativität*, 2004, Edition Surkamp. Traducción de Diana González Martín y David Martínez Perucha, *Estética de lo performativo*, (Adaba Editores, Madrid, 2011)

Barrancos, Dora (2020) *Historia mínima de los feminismos*, Editorial Colegio de México, Ciudad de México.

Camnitzer, Luis (2008) *Didáctica de la liberación. Arte Conceptualista latinoamericano*, CENDEAC, Murcia.

de la Precilla, Fabiola (2017) *El Estado de Eurasia de Joseph Beuys. Performance y utopía política*. Arkadin. Estudios sobre Cine y Artes Visuales (N.º 6), Editorial Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires.

Bibliografía ampliatoria.

Bibliografía ampliatoria

Longoni, Ana (1993) Vanguardia artística y política en Argentina. Una aproximación. *Revista Chilena de Literatura*, No. 42, pp. 107-114.

Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tish School of the Arts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF. Taylor, Diana, Cap. “Usted está aquí: ADN de la performance”, pp. 403-430.

- 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)

Visionado de video-performance como recursos audiovisuales. También se emplearán los recursos audiovisuales para producciones parciales y finales de los alumnos. Análisis de recursos poéticos, lenguajes y estrategias alegóricas. Reapropiación de métodos de trabajo. Actualización de conceptos, apropiación “métodos”, estrategias poéticas y disparadores para la generación de procesos creativos.

Metodología por proyectos: ideación, diseño, concreción, análisis e informes, en una interacción de teoría y práctica. Partimos con ejemplos de artistas, visionados de video-performance, con posterior análisis sintáctico, semántico y pragmático de las mismas.

Se planificará en un espacio determinado el proyecto de instalación, acción, empleando plantas, cortes, vistas (del dibujo técnico) y de ser pertinente la secuencia de acciones (dibujos, escritos, empleo de bitácoras). Análisis de ejemplos paradigmáticos, con dilucidación de estrategias alegóricas de producción, potenciando la reapropiación de dichos métodos por parte de los alumnos y la actualización a un “conocimiento local” (Geertz), situado espacial-temporalmente.

Las unidades teórico-prácticas se enlazan en un proceso de análisis y complejidad creciente, con seguimiento individual y grupal.

Requerimientos tecnológicos

Requerimos para el dictado del seminario un aula que pueda oscurecerse para el visionado de videos y material audiovisual, también de equipo de sonido. Durante los Trabajos Prácticos, requerimientos de aula de taller con mesas, preferentemente espaciosa, para articular diversos lenguajes en la producción de alumnos.

1- 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 semestre 4 (cuatro) Trabajos Prácticos y 2 (dos) Parciales, con sus correspondientes Recuperatorios. Los criterios particulares de evaluación se explicitan por escrito en cada Trabajo Práctico y Parcial.

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

Links de alumnos trabajadores: <https://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Establece la normativa del Régimen de Alumnos de FFyH debe ir Facultad (RHCD-1-2018, Arts. 25/28).

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 seminario (incluyendo la bibliografía 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 la reapropiación de alguna estrategia alegórica como disparador de un proceso creativo (TP No. 1, 2 y 3) articulado con una acción, video-performance o producción de cierre con intervención en el espacio y preferentemente desarrollo en el tiempo (acciones) (TP. Nº 4).

3- 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 consiguientemente a Teatro y/o Cine) 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 de los Departamentos.

Bibliografía

- Barrancos, Dora (2020) *Historia mínima de los feminismos*, Editorial Colegio de México, Ciudad de México.
- Benjamin, Walter (1963) *Ursprung des deutschen Trauerspiels*. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag. Traducción castellana de José Muñoz Millanes, *El origen del drama barroco alemán* (Madrid, Taurus, 1990).
- Bourdieu, (1995) *Reglas del Arte. Génesis y estructura del campo literario*, Anagrama, Barcelona.
- Brea, José Luis (1991) *Nuevas estrategias alegóricas*, Editorial Tecnos, Madrid.
(2007) *Noli me legere. El enfoque retórico y el primado de la alegoría en el arte contemporáneo*, CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, España.
- Buchloh, Benjamin (1999) «*Formalism and Historicity: Essays on American and European Art since 1945*» (Cambridge MIT Press). Traducción castellana de Carolina del Olmo y César Rendueles, *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*. (Madrid, Akal, 2004).
- Butler, Taylor (2011) *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*, en Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tish School of the Arts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF.
- Bürger, Peter (1987) *Teoría de la Vanguardia*. Traducción castellana de J. García, Barcelona, Península. *Theorie der Avantgarde* (Frankfurt, Suhrkamp, 1974).
- Calabrese, Omar (1987) *L' età neobarocca*, Gius, Laterza & Figli Spa. Roma-Bari. Traducción castellana de Anna Girodano, *La era neobarroca* (Madrid, Cátedra, 1994).
- Charaudeau, Patrick y Maingueneau, Dominique (Directores) (2005) *Diccionario de análisis del discurso*. Traducción de Irene Agoff, Editorial Amorrortu, Buenos Aires.
- de la Precilla, Fabiola (2011) *Dialogismo, intertextualidad y alegoría en la obra de Remo Bianchedi y su contexto institucional*. Tesis doctoral. Director: Fernando Fraenza; Doctorado en Artes, FFYH, UNC. http://www.ffyh.unc.edu.ar/sites/default/files/e-books/TESIS_PRECILLA.pdf.
- (2016) "Performance e iniciación. Ritos de pasaje en la obra de Joseph Beuys", *Metal, Memorias Memorias, Escritos y Trabajos desde América Latina*(N.º 2), pp. 51-62 Editorial Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, . ISSN 2451-6643.
- (2017) *El Estado de Eurasia de Joseph Beuys. Performance y utopía política*. Arkadin. *Estudios sobre Cine y Artes Visuales* (N.º 6), Editorial Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires.
- (2018) "La videoperformance Tren transiberiano. Sitio de la mirada y percepción estética del tiempo", *Arkadin. Estudios sobre Cine y Artes Visuales* (N.º 7), pp. 122-135. Editorial Papel Cosido Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata, ISSN 2525-085X
<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/arkadin>
<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin/article/view/664/1123file:///C:/Users/admin/Downloads/664-1215-1-PB.pdf>

Fischer-Lichte (2004) *Ästhetik der Performativität*, 2004, Edition Surkamp: *Estética de lo performativo*, Traducción de Diana González Martín y David Martínez Perucha, Adaba Editores, Madrid (2011) (2014-2015) *Theaterwissenschaft als Wissenschaft von Aufführungen*. “La teatrología como ciencia del hecho artístico”, Investigación Teatral, Vol. 4 y 5. (Traducción del alemán: Martha Toriz y Steffen Hess.

Foster, Hal (1996) *The return of real: The Avant Garde at the end of the century*, (Boston, M.I.T. Press) Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid, Akal, 2001).

Jones, Amelia (2011) “Posmodernismo, subjetividad y arte corporal: una trayectoria” en Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tish School of the Arts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF, pp. 123-185.

Krauss, Rosalind E. (1979) *La escultura en el campo expandido del arte*, Paidós, Barcelona.

Longoni, Ana (1993) *Vanguardia artística y política en Argentina. Una aproximación*

Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef (2005) *Arte del siglo XX. Pintura-Escultura-Nuevos Medios-Fotografía*, Volumen II, Editorial Taschen, Barcelona, Traducción del inglés Ramón Monton i Lara, (Benedikt Taschen Verlag GMBH, 1999).

Schechner, Richard (2000) *Performance. Teorías y prácticas interculturales*, Traducción de M. Ana Diz, Libros del Rojas, UBA, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Taylor, Diana (2001) ¿Qué son los estudios de la performance? Entrevista a Richard Schechner. <http://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/rs-spanish>

Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tish School of the Arts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF.

Verón, Eliseo (1993) *La semiosis social*, Traducción castellana de E. Lloveras, Barcelona, Gedisa.

CRONOGRAMA TENTATIVO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Abril: Unidad 1. Desarrollo TP I. Concepto de arte ampliado, escultura social.

Mayo: Unidad 2. Desarrollo TP II: Dibujo, concepto y Video-performance
1º. Parcial, 1º. Recuperatorio.

Comienzo Unidad 3 Unidad N III. Estrategias poéticas en el arte reciente.

Junio: Unidad 3. TP III cierre. Unidad 4 y TP. IV: Performance y Performatividad. Video-performance y utopía Política.

2º Parcial- Recuperatorio 2º Parcial.

Julio: firma de libretas, cierre de seminario.

Fabiola de la Precilla
DRA. FABIOLA DE LA PRECILLA.

Dra. Fabiola de la Precilla, Artes Visuales, Facultad de Artes, UNC, febrero 2023

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Concepto de Arte ampliado, escultura social y video performance en el campo expandido del arte (2529)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s:

Lic. en Artes Visuales orientaciones: a) Escultura, b) Grabado, c) Pintura, d) Medios Múltiples)

Plan: 2014 RHCD 429/2011 FFyH aprobado por RHCS 16/2012. Res. Ministerial 987/2013

Asignatura: REVOLUCIÓN CIENTÍFICA & REVOLUCIÓN ARTÍSTICA.

LAS CIENCIAS, LAS BELLAS ARTES Y LA LETRA IMPRESA EN LA MODERNIDAD.

Área: histórico-cultural

Año curricular: 2023

Anual/cuatrimstral: cuatrimestral.

Docente / Prof. Titular: Fernando Fraenza

Distribución horaria: Lunes, de 12.00 a 15.00 hs

Turno: único

Horario de consulta: Miércoles, 17.30 a 19.30 hs

Contacto de correo-e: archivofraenza@gmail.com

artes visuales

facultad de artes

Programa del seminario

Revolución científica & revolución artística

Presentación

Se conoce con el nombre de *revolución científica* -en particular- al proceso de desarrollo del conocimiento que va desde mediados del siglo XVI hasta un poco más de mediados del siglo XVII, desde la publicación del *De revolutionibus orbium coelestium* de Nicolás Copérnico (Nicolaus Copernicus) a la publicación de los *Philosophiæ naturalis principia mathematica* (1687) de Isaac Newton. Se atribuye un carácter revolucionario de este tránsito no sólo porque en él nace la ciencia, o por lo menos la *ciencia empírica moderna* (probablemente con Galileo Galilei, científico de importante participación en este proceso), sino también, porque en dicho proceso se consolida una explicación del mundo, o una explicación de los principales problemas científicos de la historia (el movimiento de los planetas y el movimiento en sí mismo) que invalida por completo la manera anterior de pensarlos y concebirlos, poniendo en evidencia la idea misma de lo que es un cambio revolucionario en la historia del conocimiento que los humanos teníamos -antes de esta transformación- sobre el *cosmos* y -luego de ella- sobre el *universo*. Las ideas científicas de Copérnico y Newton, y entre ellos, el ya mencionado Galilei y otros científicos como Tycho Brahe (Thyge Brahe), Johannes Kepler y Robert Hooke, inutilizaron por completo -y con estruendo epistemológico- la ciencia que, desde Aristóteles de Estagira venía gradualmente desplegándose acerca del movimiento y del movimiento de los planetas. La evidencia irrefutable del carácter tajante de esta transformación de la manera de entender el mundo influyó notablemente y propició el estilo de ideas desarrolladas por los epistemólogos o filósofos de la ciencia a lo largo del siglo veinte, que podrían denominarse toscamente como doctrina de la inconmensurabilidad entre las visiones de mundo, doctrina que tiene -además- variaciones de distinto gusto que se despliegan en el hiato que se extiende entre la filosofía de salón francesa y el post-estructuralismo (Saussure, Foucault, Derrida, etc.) hasta la crítica anglosajona de la ciencia (Wittgenstein, Popper, Kuhn, Feyerabend, Putnam, etc.).

Este espacio pedagógico, que es un seminario que pretende atender fundamentalmente a las relaciones entre arte y ciencia, se encuadra en esta estructura problemática -necesariamente bipartita- que va desde la revolución científica temprano moderna, que se superpone sin más -para qué nos vamos a engañar- a un fenómeno de la historia del arte que es el paso del renacimiento al barroco; hasta la actual crítica de los alcances de la razón y la ciencia, epistemología que, ya sea siguiendo las formulaciones de Michel Foucault (*Las palabras y las cosas*, 1966) o Thomas S. Kuhn (*La estructura de las revoluciones científicas*, 1962), ha tenido no poca influencia en la historia del arte, no sólo en la reconstrucción del nacimiento y la consolidación temprano-moderna del arte autónomo (renacimiento-barroco) sino, además, en la explicación de los giros más o menos recientes, dentro del arte posaurático, entre la vanguardia, la neo-vanguardia y la pos-vanguardia. Tanto la manera

artes visuales

facultad de artes

que tiene Foucault de narrar la historia de los cambios científicos del comienzo de la modernidad, con su ya muy influyente distinción entre *episteme de la semejanza* y *episteme de la representación*, como el uso variado que diversos autores y el propio Kuhn hacen del concepto de *revolución científica*, han excitado las mentes de historiadores del arte y pensadores de distinta índole para imaginar nuevos modelos y pensar tanto las revoluciones acaecidas en la historia del arte, como los momentos o niveles en los cuales el despliegue de la historia de la producción artística es equiparable o comparable a la producción científica.

El despliegue del arte, a lo largo de la modernidad, (i) ya sea en la modernidad temprana, entre el renacimiento y el barroco, o bien (ii) en la gran instauración de la modernidad (Tomás Maldonado) a contribuido de una manera determinante a poner en crisis, incluso en el campo de las artes visuales, en el que parecía querer resistir más que en otras partes, una *episteme* basada en la continuidad y la semejanza (además de la naturalidad del signo, un arte de imágenes), y ha abierto la vía a una *episteme* basada en la discontinuidad y en la diferencia, (además de la abstracción y la convencionalidad del signo). Ha propiciado la transformación de un arte de contenido hermenéutico a un arte de función semiológica en el sentido indicado por Foucault: “*Llamamos hermenéutica al conjunto de conocimientos y técnicas que permiten que los signos hablen y nos descubran sus sentidos; llamamos semiología al conjunto de conocimientos y técnicas que permiten saber dónde están los signos, definir lo que los hace ser signos, conocer sus ligas y las leyes de su encadenamiento.*” (op.cit., II.2.)

Una revolución artística, tal vez, sería aquella que da cuenta del paso de un arte como hermenéutica, en cuanto éste pretende -con éxito o sin éxito- ser técnica para descifrar los signos inscritos en la naturaleza, a otro que se dispone a convertirse en semiología, en el sentido figurado por Foucault, al referir a la ciencia temprano-moderna. De un estadio ontológico al simple reconocimiento de que es una representación profana (del renacimiento al barroco); o bien, de un estadio ideológico pre-crítico al estadio de autocrítica del arte en la sociedad burguesa (de la historia del arte a su posthistoria).

En este seminario¹ nos proponemos pensar e imaginar -con arrojo- las relaciones entre arte y ciencia, ya sea para ver cuáles fueron las relaciones en sus respectivas historias, ya sea en la modernidad temprana o bien, en la modernidad avanzada (digamos, en la sociedad capitalista); ya sea, en los comienzos o bien, en los finales de la historia del arte autónomo como conjunto de prácticas y productos diferenciados del comercio de la supervivencia práctica.

Estudiaremos y relacionaremos [cuatro temas relacionados entre sí como si se trataran de los vértices de un tetraedro] (i) la revolución científica (elementos de una historia *interna* de

---

¹ Teniendo en cuenta la reciente Ordenanza Régimen de Estudiantes – OHCD 01/2018, este seminario correspondería a la figura que allí aparece bajo la denominación “*espacio curricular teórico práctico puntual*” (sic.)

artes visuales

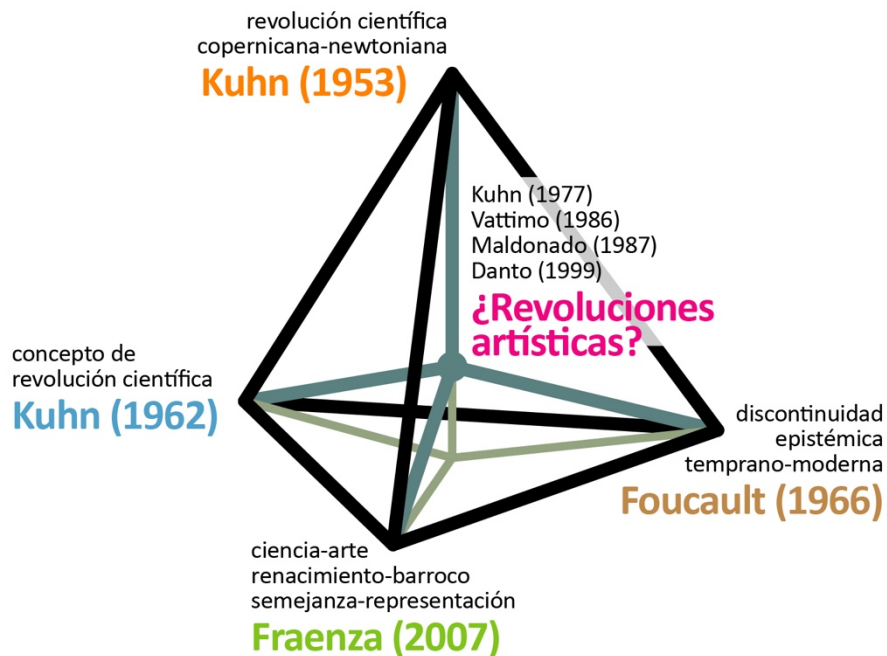
facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

la ciencia a lo Kuhn, 1957); (ii) la discontinuidad epistémica entre los siglos XVI y XVII (Foucault, *op.cit.*); (iii) el arte renacentista y barroco bajo las condiciones de dicha discontinuidad (Fraenza, 2007); (iiii) el concepto de *revolución científica* (Kuhn, 1962). Posteriormente como actividad propuesta para este seminario [en el espacio interior del tetraedro, aproximándonos al vértice que más nos interese] reflexionaremos -con libertad y arrojo- sobre la posible equivalencia de un concepto de *revolución artística*, para lo cual, podríamos servirnos de algunas hipótesis ya formuladas por diversos pensadores, en diversos momentos, desde que fue publicada a comienzos de los sesenta la tesis de Kuhn (Kuhn, 1977; Vattimo, 1986; Maldonado, 1987; Danto, 1997).

Objetivos | Lograr que el alumno...

1. ...adquiera los elementos necesarios para pensar de una manera más múltiple y articulada -y menos ingenua- las relaciones en arte y ciencia.
2. ... adquiera los elementos necesarios para pensar de una manera más múltiple, articulada y crítica las relaciones entre la historia del arte y la historia de la ciencia.
3. ...reflexione acerca de la posibilidad de relatar una "historia interna del arte", siguiendo el ejemplo de la historia de la ciencia.

artes visuales

facultad de artes

4. ...reflexione sobre las relaciones arte y saber durante la modernidad temprana, reconstruyendo estas relaciones en lo que atañe a los estilos renacentista y barroco.

5. ...reflexione sobre las relaciones arte y saber durante la modernidad temprana, reconociendo en la producción artística de los estilos renacentista y barroco el despliegue de una forma de conocimiento (del arte y sobre el arte).

6. ...reflexione sobre las relaciones arte y saber a lo largo de la modernidad, considerando la producción artística como el despliegue de una forma de conocimiento (del arte y sobre el arte) que alcanza su punto culminante con la crisis del arte aurático, ya en la modernidad avanzada.

Contenidos

(1) La revolución científica entre Copérnico y Newton. Elementos de una historia *interna* de la ciencia a lo Kuhn (1957).

(2) La discontinuidad epistémica observada por Michel Foucault, con la que se inicia la modernidad entre los siglos XVI y XVII. Episteme de la semejanza (renacentista) vs episteme de la representación (barroco). De la hermenéutica a la semiología.

(3) Correspondencias entre las ciencias y las artes, del renacimiento al barroco.

(4) La crisis de la razón. El concepto de *revolución científica*. Los conceptos de *paradigma* e *inconmensurabilidad*.

(5) ¿Existen las revoluciones artísticas?

Bibliografía obligatoria

(1) La revolución científica entre Copérnico y Newton.

Kuhn, Thomas S. (1957) *La revolución copernicana* (extractos)

(2) Episteme de la semejanza (renacentista) vs episteme de la representación (barroco). De la hermenéutica a la semiología.

Foucault Michel (1966) *Las palabras y las cosas* (Prefacio + Capítulo II)

(3) Correspondencias entre las ciencias y las artes, del renacimiento al barroco.

Fraenza, Fernando (2007) "Arte, ciencia y «formaciones históricas» en la modernidad temprana"

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

(4) La crisis de la razón. El concepto de *revolución científica*. Los conceptos de *paradigma* e *inconmensurabilidad*.

Olivé, León (2012) "La Estructura de las Revoluciones Científicas: cincuenta años"

Hacking, Ian (1981) "Revoluciones científicas. Introducción"

Putnam, Hillary (1994) "Irrealismo y deconstrucción"

Follari, Roberto (1990) "La filosofía de la ciencia anglosajona"

(5) ¿Existen las revoluciones artísticas?

Kuhn, Thomas S. (1977) "Comentarios sobre las relaciones entre la ciencia y el arte"

Kuhn, Thomas S. (1977) "La historia de la ciencia"

Vattimo, Gianni (1986) "La estructura de las revoluciones artísticas"

Vattimo, Gianni (1986) "Muerte o crepúsculo del arte"

Maldonado, Tomás (1987) "Los paradigmas de la vanguardia"

Danto, Arthur C. (1997) "Tres décadas después del fin del arte"

Rabadán, María Eugenia (2017) "la estructura de las revoluciones científicas según Thomas Kuhn en el análisis de la historia del arte"

Jarque, Vicente (1996) "Hegel"

La revolución copernicana (extractos)

Kuhn (1953)

Olivé (2012) "La Estructura de las Revoluciones Científicas: cincuenta años"

Hacking (1981) "Revoluciones científicas. Introducción"

Putnam (1994) "Irrealismo y deconstrucción"

Follari (1990)

"La filosofía de la ciencia anglosajona"

Kuhn (1977) "Comentarios sobre las relaciones entre la ciencia y el arte" + "La historia de la ciencia"

Vattimo (1986) "La estructura de las revoluciones artísticas" + "Muerte o crepúsculo del arte"

Maldonado (1987) "Los paradigmas de la vanguardia"

Danto (1999) "Tres décadas después del fin del arte"

Rabadán (2017) "la estructura de las revoluciones científicas según Thomas Kuhn en el análisis de la historia del arte"

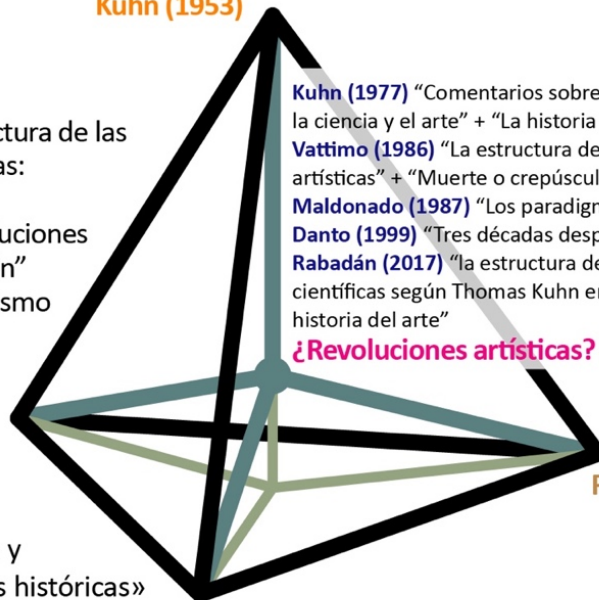
¿Revoluciones artísticas?

Las palabras y las cosas

Foucault (1966)

"Arte, ciencia y «formaciones históricas» en la modernidad temprana"

Fraenza (2007)

artes visuales

facultad de artes

Bibliografía

Danto, Arthur C. (1997) "Tres décadas después del fin del arte" en Danto, Arthur C. (1997) *After of the End of Art* (New Jersey: Princeton University Press). Traducción castellana de Elena Neerman (1999) *Después del fin del arte* (Madrid: Paidós).

Fraenza, Fernando (2007) "Arte, ciencia y «formaciones históricas» en la modernidad temprana" en Vidal, Gardenia, compiladora (2007) *La Temprana Modernidad en Europa Occidental* (Córdoba: Jorge Sarmiento editor, Universitas).

Follari, Roberto (1990) "La filosofía de la ciencia anglosajona" en Follari, Roberto (1990) *Modernidad y postmodernidad* (Buenos Aires: REI)

Foucault, Michel (1966) *Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de Elsa Cecilia Frost (1968) *Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas* (Buenos Aires: Siglo XXI).

Hacking, Ian (1981) "Revoluciones científicas. Introducción" en Hacking Ian (1981) *Scientific revolutions* (Oxford: Oxford Press). Traducción castellana de Juan José Utrilla (1985) *Revoluciones científicas* (Méjico: Fondo de Cultura Económica)

Jarque, Vicente (1996) "Hegel" en Bozal Valeriano, editor (1996) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Vol. I. (Madrid: Visor).

Kuhn, Thomas S. (1957) *The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Development of Western Thought* (Cambridge: Harvard University Press). Traducción castellana de Domenec Bergada (1978) *La revolución copernicana. La astronomía planetaria en el desarrollo del pensamiento occidental* (Barcelona: Ariel).

Kuhn, Thomas S. (1977) "Comentarios sobre las relaciones entre la ciencia y el arte" en Kuhn, Thomas S. (1977) *The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change* (Chicago: The University of Chicago Press). Traducción castellana de Roberto Helier (1982) *La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia* (Méjico: Fondo de Cultura Económica)

Kuhn, Thomas S. (1977) "La historia de la ciencia" en Kuhn, Thomas S. (1977) *The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change* (Chicago: The University of Chicago Press). Traducción castellana de Roberto Helier (1982) *La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia* (Méjico: Fondo de Cultura Económica)

Maldonado, Tomás (1987) "Los paradigmas de la vanguardia" en Maldonado, Tomás (1987) *Il futuro della modernità* (Milano: Feltrinelli). Traducción castellana de Fausto Díaz Padilla (1990) *El futuro de la modernidad* (Madrid: Júcar Universitaria)

Olivé, León (2012) "La Estructura de las Revoluciones Científicas: cincuenta años" en *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS*, vol. 8, núm. 22, enero, 2013, pp.133-151.

Putnam, Hillary (1994) "Irrealismo y deconstrucción" en Putnam, Hillary (1994) *Renewing Philosophy* (Cambridge: Harvard Press). Traducción castellana de Carlos Laguna (1994) *Como renovar la filosofía* (Madrid: Cátedra, 1994).

artes visuales

facultad de artes

Rabadán, María Eugenia (2017) “la estructura de las revoluciones científicas según Thomas Kuhn en el análisis de la historia del arte” en *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura* Vol. 193-783, enero-marzo 2017, a372.

Vattimo, Gianni (1986) “La estructura de las revoluciones artísticas” en Vattimo, Gianni (1985) *La fine della modernità* (Milano: Garzanti) Traducción castellana de Alberto L. Bixio (1990) *El fin de la modernidad* (Barcelona: Gedisa). Original (1980) “*La struttura delle rivoluzioni artistiche*”, en *Rivista di estetica*, 1983 (14-15), pp. 17-26.

Vattimo, Gianni (1986) “Muerte o crepúsculo del arte” en Vattimo, Gianni (1985) *La fine della modernità* (Milano: Garzanti) Traducción castellana de Alberto L. Bixio (1990) *El fin de la modernidad* (Barcelona: Gedisa). Original (1980) “Morte o tramonto dell’arte”, en *Rivista di estetica*, 1980 (4), pp. 17-26.

Propuesta metodológica

Como hemos sugerido, en primer lugar abordaremos el estudio de los problemas dispuestos en cada vértice de tetraedro, empleando la bibliografía seleccionada: (i) el breviario de la historia de la ciencia interna de la revolución copernicana; (ii) las oposiciones entre las epistemes de los siglos XVI y XVII según Foucault; (iii) el arte renacentista y barroco en relación con el conocimiento científico; (iiii) el concepto de *revolución científica* en el marco de la crisis de la razón. En segundo lugar, teniendo en cuenta una reconstrucción ya más compleja del campo problemático, los alumnos seleccionarán un problema dentro del espacio del tetraedro, más o menos cercano a alguno de sus vértices o aristas. Vale decir, se preguntarán o profundizarán en un tema delimitado por este sólido tetraédrico. Podría referirse al problema mismamente histórico de la relación arte-ciencia en el renacimiento y el barroco, revisando y discutiendo -a modo de ejemplo, meramente-, con las nuevas herramientas, perspectivas y conceptos, la historia narrada al respecto por libros clásicos de la historia del arte (Huyghe, Gombrich, Hauser, Wölfflin, Panofsky, etc.). Podría referirse al problema teórico del arte como conocimiento, reparando -también a modo de ejemplo-, con las nuevas herramientas, perspectivas y conceptos, en la posibilidades cognitivas del arte (arte como saber), como despliegue hegeliano de la historia del arte, comparando, revisando e integrando posiciones al respecto, como las de Hegel, Foucault, Danto. Podría referirse al problema teórico de pensar cómo serían en el arte, las revoluciones equivalentes a las de la ciencia. En fin, la prescripción es seleccionar y trabajar con libertad y arrojo un tema dentro de la problemática.

Evaluación

El desempeño será evaluado a través de la creación de un producto teórico o teórico práctico que puede tener la forma de libro, artículo, diagrama, infograma, video, etc. Por ejemplo, y sólo a modo de ejemplo, la pieza destinada a la acreditación del curso podría ser

artes visuales

facultad de artes

una panel o infograma que correlacionara propiedades del arte y de la ciencia, en el tránsito de la formación histórica del siglo XVI a la del siglo XVII. O podría ser el diseño de un conjunto de gráficos que sirvieran para ilustrar alguna de las fases de la revolución científica (sistema ptolemaico, sistema copernicano, sistema ticoónico, punto ecuante, sistemas de epiciclos y deferentes, etc.) o la correlación entre el pensamiento copernicano-renacentista y la visión de mundo newtoniana-barroca. También se tendrá en cuenta, para la evaluación, el intercambio epistolar, por escrito, en el que se relacionen consultas y comentarios sobre las lecturas. El trabajo indicado en el primer término, ya finalizado, será considerado como examen parcial único; y los intercambios destinados a su elaboración serán considerados y calificados, en conjunto como trabajo práctico único. Tanto en un caso como en otro, se tendrá en cuenta: comprensión y profundidad en el conocimiento de los contenidos; capacidad de reflexión, creatividad y rigurosidad; expresión oral, escrita y gráfica, si la hubiera.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar

De acuerdo al *Régimen de alumnos* de esta Facultad (RHCD-1-2018, Arts. 25/28), son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes dos condiciones: (i) aprobar el 80% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 y (ii) aprobar el 80 % de los trabajos prácticos (en nuestro caso: la participación en las clases teórico prácticas) con un promedio igual o mayor a 4. Dicho reglamento también establece que se podrá recuperar un parcial y la mitad de los trabajos prácticos para acceder a la regularidad. También establece que el 20% de los trabajos prácticos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Ahora bien, ¿cómo tomamos y adaptamos dichas normas a nuestra asignatura? Para nosotros, son alumnos REGULARES aquellos que obtienen una calificación igual o mayor a 4, tanto en el examen parcial como en el trabajo práctico. Los alumnos podrán recuperar tanto parcial como trabajo práctico. La calificación que se obtenga en examen o en práctico recuperatorios substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada. La regularidad se extiende por el término de 3 años, a partir de que se deja constancia de esa condición.

De acuerdo al mencionado *Régimen de alumnos* (RHCD-1-2018, Arts. 21/24), son alumnos PROMOCIONALES aquellos que cumplan las siguientes dos condiciones: (i) aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 y un promedio mínimo de 7; (ii) aprobar el 80 % de los trabajos prácticos (en nuestro caso: la participación en las clases teórico prácticas) con calificaciones iguales o mayores a 6 y un promedio mínimo de 7. Dicho reglamento también establece que se podrá recuperar -al menos- un examen parcial y un trabajo práctico para acceder a la promoción. También establece que el 20% de los trabajos prácticos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia

artes visuales

facultad de artes

ni por aplazo. Finalmente, (iii) establece que las cátedras podrán incluir exigencias tales como: coloquio final, monografía, práctica especializada, trabajo de campo, u otro tipo de producción que impliquen un rol activo del estudiante.

¿Cómo tomamos y adaptamos dichas normas a nuestra asignatura? Para nosotros, son alumnos PROMOCIONALES aquellos que (i) obtienen en el examen parcial calificaciones iguales o mayores a 7; (ii) obtienen en el trabajo práctico una calificación igual o mayor que 7. Los alumnos podrán recuperar el examen parcial y el trabajo práctico. La calificación que se obtenga en examen o en práctico recuperatorio substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

Teniendo en cuenta el régimen -especial- de alumno trabajador y/o con familiares a cargo (RHCD-91-2012), los alumnos que se encuentren en dicha situación y cuenten con la certificación adecuada deberán, por su propia cuenta, confeccionar una planilla en la que anotarán (con fecha, número y título de referencia) todos aquellos exámenes y trabajos prácticos recuperatorios que hayan sido reprobados (es decir, los casos en que exámenes o prácticos hayan sido reprobados en primera y también en segunda instancia). Al finalizar el curso, en fecha convenida –durante el mes de noviembre- se substanciarán los «recuperatorios de recuperatorios» establecidos por la RHCD 91-2012.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

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

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

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

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

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma

Mayo y junio: Lectura, consulta y trabajo (trabajo práctico)

Junio, última semana: Presentación (examen parcial)

Julio, primera semana: Presentación (examen y trabajo practico recuperatorios)

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

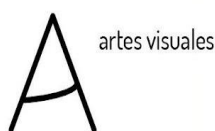
**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Revolución científica y revolución artística. Las ciencias, las bellas artes y la letra impresa en
1
a modernidad (2535)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

artes visuales

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales con orientación Pintura, Escultura, Grabado y Medios Múltiples.

Plan 2014

Seminario optativo: PINTURA Y ENTENDIMIENTO

Área: Estudios Histórico-Culturales

Año curricular: 2023

Anual/cuatrimestral: primer cuatrimestre

Docente responsable: Lic. Enzo Nicolás Yovino

Destinatarios: estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales

Distribución horaria: modalidad presencial, días martes, de 14 a 17 hrs.

Consultas: modalidad presencial; días viernes, de 14 a 15 hrs.

Mail de contacto: enzo.nicolas.yovino@unc.edu.ar

1. Fundamentación

Para algunos pensadores contemporáneos, afirmar que el arte es una forma de conocimiento (o que las obras de arte desempeñan alguna función cognitiva) es inconveniente o incorrecto. Como no-cognitivistas del arte –en diversos grados, y más o menos explícitamente–, podemos referir a autores de diversa procedencia como Monroe Beardsley, Gerard Genette, Jean Marie Schaeffer o Christoph Menke. Por lo demás, la contienda entre lo estético y lo cognitivo se remonta a los tiempos de Platón. Puede que nos resulte más palpable la idea de que el ámbito artístico es un espacio de la expresión, del juego, de la libre experimentación, del entretenimiento, de la protesta política o de la evasión; no así el alegato de que el arte tiene un *status* cognitivo específico. Si afirmamos que el arte tiene pretensiones de conocimiento, son numerosos los interrogantes que podemos formular ya desde un principio: ¿de qué tipo de obras de arte estamos hablando, considerando el fenómeno de *indiscernibilidad* del arte (es decir, que cualquier cosa puede ser arte)?, ¿estamos hablando de un conocimiento teórico, y desarrollado metódicamente, como el de la ciencia; o es de orden práctico, como podría ser nuestra comprensión moral?, ¿qué tendría de específico el conocimiento estético, si es que existe tal cosa?, ¿acaso una obra lograda (o legitimada según ciertas razones) que en algún momento fue un vehículo de conocimiento, podría

artes visuales

facultad de artes

volverse irreversiblemente un mero objeto de consumo? Desde luego, no pretendemos abordar todas estas preguntas. En todo caso, nuestro objeto de estudio –a tratar de forma introductoria– será la pintura. Por lo tanto, en este seminario trataremos el valor cognitivo de la pintura, entendiéndola como un *discurso* o un proceso con operatividad comunicativa, antes que como un “objeto”.

A diferencia de los autores mencionados, en este curso sostendremos que a lo largo de la historia del arte autónomo (vale decir, desde el quiebre que se produce entre la alta edad media y el renacimiento, hasta las vanguardias históricas al menos) la pintura –en ocasiones– funcionó como una práctica comunicativa orientada al entendimiento o comprensión, participando a largo plazo de procesos de aprendizaje (Habermas, Wellmer). Esto significa que, de entrada, le atribuimos al menos *una* dimensión crítico-cognitiva. A medida que la pintura se fue volviendo autónoma –es decir, que se fue despojando de sus resabios religiosos y metafísicos– se presta cada vez más al criticismo estético (pensemos en los salones del siglo XVIII) que problematiza su validez con medios argumentativos, a la vez que se vuelve *en sí misma* un medio reflexivo. A lo largo de la modernidad el arte es “puesto a prueba” (Rochlitz) a través de la concertación dialógica, pero –lo que quizá es más importante– se vuelve en sí mismo un proceso de *investigación* que experimenta con los límites de la definición del arte. Ya en el esteticismo de fines del siglo XIX, obras como “Le Déjeuner sur l'Herbe” de Manet, “Un mediodía de domingo en la isla de La Grande Jatte” de Seurat, o los estudios sobre la montaña Santa Victoria de Cézanne; se presentan como fenómenos disonantes respecto a las normas de la pintura del pasado. Vale aclarar que ya no se trata de cambios de estilo, ni de la iconografía o las técnicas respecto al arte del pasado; el arte se vuelve un laboratorio que examina su propia naturaleza.

En esta línea de pensamiento, Arthur Danto llama la atención sobre “el arte que filosofa” (*philosophizing art*), distinguiéndolo del arte sobre el cual se ejerce la praxis filosófica. Las pinturas (o serigrafías) de las latas Campbell de Warhol participan de un proceso de investigación sobre la desdiferenciación artística, “Pay attention motherfuckers”, de Bruce Nauman, explora la fuerza ilocutiva y perlocutiva de ciertas proposiciones verbales, y artistas como Roman Opalka emplean la pintura como un medio más de una acción artística que metódicamente (y a la vez, como una insensatez) se ejecuta a lo largo de toda una vida. Danto es un cognitivista del arte que, siguiendo a Hegel, lo entiende como *autoconsciencia*, es decir que le atribuye una función filosófica de desengaño, pérdida de ingenuidad, y progresiva libertad; que sólo puede desplegarse cooperativamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, no deberíamos perder de vista que las prácticas artísticas –y ello incluye a la pintura, efectivamente– también desempeñan otras funciones. Después de todo, los seres humanos consumimos arte por diversas razones sociológicas, y no nos acercamos a las obras de arte –ni podemos hacerlo– *siempre* en actitud reflexiva (¡Ni mucho menos como filósofos!).

No obstante (con Habermas) creemos que cierta forma de conocimiento está “objetivada” en las obras de arte, y que la prueba de ello es que podemos tematizar y problematizar su validez a través de la praxis argumentativa, arrojando los juicios estéticos en el espacio público. Las interpretaciones que hacemos de las obras son

artes visuales

facultad de artes

falibles y se pueden corregir, y aunque no hay *una* interpretación correcta, tampoco vale *cualquiera*. Si bien el juicio estético puede ser una mera expresión de gusto, también puede insertarse en contextos de comunicación y mutuo reconocimiento discursivo, en un intercambio de perspectivas racionales.

Asimismo, este seminario –pensado concretamente para estudiantes avanzados de artes visuales¹– no pretende examinar en detalle las versiones de “cognitismo fuerte” en estética y filosofía del arte, en las que no sólo podría encajar Danto, sino también figuras de la talla de Heidegger, Gadamer, Adorno o Benjamin; sino sondear diferentes dimensiones (el plural es importante) cognitivas de la pintura. Como podrá verse, nuestro abordaje es filosófico, más no historiográfico, por lo que los casos con los que ejemplificaremos las lecturas, son casos “paradigmáticos” (o bien conocidos y ya muy leídos) de la historia del arte moderno occidental, tomados heterogéneamente, conforme ilustren las tesis de los autores.

2. Objetivos

Generales

Que el estudiante sea capaz de:

- Iniciarse en la lectura de textos de estética y/o filosofía del arte.
- Identificar y comprender las diferentes dimensiones crítico-cognitivas de la pintura.
- Iniciarse en la escritura académica.

Específicos

- Analizar y evaluar las estructuras argumentativas presentes en los textos.
- Sintetizar las problemáticas tematizadas por los autores.
- Identificar las principales tesis de los autores y las tensiones que presentan.
- Identificar el vocabulario técnico del texto.
- Elaborar fichas de lectura, poniendo en juego competencias interpretativas y respetando normas básicas de escritura académica.
- Diferenciar entre un abordaje propio de la historia del arte, y un abordaje filosófico.
- Plantear argumentos a partir de las propuestas de los textos.
- Identificar obras de arte o dispositivos artísticos sobre los cuales puedan aplicarse las herramientas teóricas.

3. Contenidos y bibliografía

Unidad I: Conocimiento estético

---

¹ Y en el mejor de los casos, para aquellos que hayan cursado la materia *Problemática General del Arte*.

artes visuales

facultad de artes

Sobre el concepto de comprensión. Comprensión y conocimiento. “Saber qué” y “saber hacer”. Conocimiento teórico y conocimiento práctico. Conocimiento científico vs conocimiento estético. Función poética. Racionalidad. Racionalidad artística. Comunicación artística. Investigación artística. La función filosófica del arte. Procesos de aprendizaje.

Bibliografía básica

Danto, A. (1999). *Después del fin del arte* (E. Neerman, trad.). Paidós.

Gaut, B. (2005) “Art and Knowledge” [Arte y conocimiento]. En J. Levinson (ed.), *The Oxford Handbook of aesthetics*. Oxford University Press.

Rochlitz, R. (1998). *L’art au banc d’essai: Esthétique et critique* [El arte a prueba]. Gallimard.

Vilar, G. (2005). *Las razones del arte*. Antonio Machado Libros.

Vilar, G. (2021). *Disturbios de la razón. La investigación artística*. La balsa de la Medusa.

Bibliografía ampliatoria

Agüero, G y Saharrea, J (2018) *Comprender*. Editorial Uader.

Danto, A. (2001). *Philosophizing art: selected essays* [Arte que filosofa: ensayos]. University of California Press.

Gablik, Suzi (1976). *Progress in Art* [El progreso en el arte]. Rizzoli.

Mersch D. (2015). *Epistemologies of Aesthetics* [Epistemología de la estética] (Laura Radosh, trad.). Diaphanes.

Zuidervaart, L. (2004). *Artistic truth: aesthetics, discourse, and imaginative disclosure* [La verdad artística: estética, discurso y apertura imaginativa]. Cambridge University Press.

Unidad II: Pintura y comprensión. Lectura de casos

Materialidad y sentido: la *Madonna de la humildad*, de Sassetta. Experiencia estética: la “Capilla Rothko”. Pintura y revolución simbólica: *Almuerzo campestre*, de Manet. Significados encarnados: *La virgen y el niño*, de Mantegna. Pintura y *autoconciencia*: *Los embajadores*, de Holbein; *Las meninas*, de Velázquez. La *investigación artística* en pintura: Gerard Richter, Roman Opalka, Christoph Hänsly.

artes visuales

facultad de artes

Bibliografía básica

Berger, J.(2015). *Portraits: John Berger on artists* [Retratos. John Berger sobre los artistas]. T. Overton, ed. New York.

Bourdieu, P. (2018). *Manet. A symbolic revolution* [Manet. Una revolución simbólica]. John Wiley & Sons.

Calabrese, O. (1999). *Cómo se lee una obra de arte*. Cátedra.

Danto, A. (2013). *Qué es el arte* (I. G. Ureta, trad.) Paidós.

Elkins J. (2000). *What painting is: How to think about oil painting using the language of alchemy* [Lo que la pintura es: cómo pensar la pintura al óleo empleando el lenguaje de la alquimia]. Routledge.

Elkins, J. (2005). *Pictures and tears: A history of people who have cried in front of paintings* [Pinturas y lágrimas. Una historia de las personas que lloraron delante de las pinturas]. Routledge.

Foster, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (A. Brotons Muñoz, trad.). Akal.

Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI editores

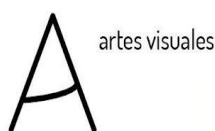
Fraenza, F, Molina, M, y Perié, A. (2011). *Pintura y aledaños. Para (o hacia) una crítica de la institución arte en Cordoba, Argentina*. Brujas.

Lawson, T. (2001). Última salida: la pintura. En B. Wallis (ed.), *Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación* (pp. 153-165). Akal.

Wood P. et. Alt (1999). *La modernidad al debate. El arte desde los cuarenta* (Isabel Balsinde, trad.). Akal.

Bibliografía ampliatoria

Bell, D. (2020). *¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno* (B. Herrero López, trad.). Gustavo Gili.

artes visuales

facultad de artes

Unidad III: El cognitivismo estético a debate

Enfoques anticognitivistas. La teoría especulativa del arte. Esencialismo en el arte. El círculo del arte. Arte y goce. Arte y consumo. Juicios de gusto. Experiencia estética. Fuerza estética y juego.

Bibliografía básica

Schaeffer, J. M. (2005). *Adiós a la estética* (J. Hernández, trad.). La balsa de la medusa.

Schaeffer, J. M. (2012). *Arte, objetos, ficción, cuerpo: cuatro ensayos sobre estética* (R. Ibarlucía, trad.). Biblos.

Schaeffer, J. M. (2013, primavera). La experiencia estética: placer y conocimiento. *Boletín de Estética*, (25), 7-34.

Bibliografía ampliatoria

Dickie, G. (2005). *El círculo del arte* (S. J. Castro) Paidós.

Genette, G. (2000). *La obra de arte: la relación estética* (J. Vivanco, trad.). Lumen.

Schaeffer, J. M. (2018). *La experiencia estética* (S. Mattoni, trad.). La marca editora.

5. Propuesta metodológica

Los contenidos principales de la materia serán presentados y discutidos en clases teóricas en las cuales se fomentarán instancias dialógicas. En cada una de las clases el docente tratará un texto (*paper* o ensayo, y secciones de capítulos de libros) del material bibliográfico previsto. Vale aclarar que es necesario que, previo a las clases, los estudiantes realicen lecturas previas individuales y breves fichas. Adicionalmente, bajo la modalidad de taller de lectura, se leerá de manera cooperativa un fragmento de los textos contemplados. Se procura que el estudiante, en cuanto lector-intérprete de los textos, entre en activo diálogo con los autores y los dispositivos artísticos a abordar.

Por otro lado, para aportar mayor claridad a los temas a tratar, los problemas centrales serán trabajados con material audiovisual: presentaciones en Power Point con reproducciones de pinturas, fragmentos de películas y segmentos de los textos comentados. Asimismo, los alumnos dispondrán de guías de lectura, que pretenden franquear el abordaje del material bibliográfico.

A su vez, los estudiantes dispondrán del aula virtual para consultar la bibliografía del seminario y hacer consultas. A fines pedagógicos, la bibliografía no sólo estará

artes visuales

facultad de artes

constituida por los textos a trabajar en el seminario², sino también por diccionarios, reseñas, críticas de arte y textos de historia.

6. Evaluación

Conforme al Régimen de Estudiantes de la Facultad de Artes, aprobado en 2018, este seminario se inscribe en la categoría “espacio teórico-práctico puntual”, ya que está constituido principalmente por material teórico, a tratar bajo la modalidad de taller de lectura. No obstante, hacia el final del curso se contempla la realización de una producción artística.

Se prevé la realización de dos trabajos prácticos y un examen parcial: (1) El primer trabajo práctico consiste en una exposición oral, de carácter grupal, de uno de los textos del seminario. (2) El segundo trabajo práctico consiste en una lectura o interpretación de una pintura (escogida de una extensa lista de artistas que presentaremos), formulada como un ensayo escrito, que emplee algunos de los conceptos trabajados. (3) El parcial es domiciliario y consiste en responder tres preguntas, en función de una de las propuestas de los autores.

El examen final para estudiantes regulares implica una instancia de evaluación oral. Respecto a los estudiantes promocionales: no se incluye ninguna exigencia.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación están relacionados con los objetivos que cada trabajo práctico estipula. Estos objetivos estarán presentes en cada trabajo práctico para conocimiento del alumno en el momento de la presentación de los mismos y con anterioridad al momento de la evaluación. Es importante señalar que los alumnos deberán conocer los objetivos del trabajo propuesto al momento de la evaluación final.

Escala de calificaciones

Conforme al Artículo 14 del Régimen de Estudiantes, se considera la siguiente escala de calificaciones, tanto para los trabajos prácticos como para los parciales:

0 (cero) REPROBADO, menos de 4 (cuatro) INSUFICIENTE, 4 (cuatro) SUFICIENTE, 5 (cinco) y 6 (seis) BUENO, 7 (siete), 8 (ocho) y 9 (nueve) DISTINGUIDO, 10 (diez) SOBRESALIENTE.

Se considerará lo siguiente:

CALIFICACIÓN	PORCENTAJE
--------------	------------

² Algunos de los textos que componen la bibliografía no están traducidos al castellano, por lo que el docente incorporará una traducción para uso interno del seminario.

artes visuales

facultad de artes

0 (cero)	0%
1 (uno)	1% al 30%
2 (dos)	31% al 45%
3 (tres)	46% al 59%
4 (cuatro)	60% al 65%
5 (cinco)	66% al 70%
6 (seis)	71% al 75%
7 (siete)	76% al 80%
8 (ocho)	81% al 87%
9 (nueve)	88% al 95%
10 (diez)	96% al 100%

7. Condiciones de cursado

Se consignan las siguientes modalidades de cursado: promocional y regular.

- Estudiante promocional

Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante promocional.

Será considerado/a promocional el/la estudiante que cumpla con las siguientes condiciones:

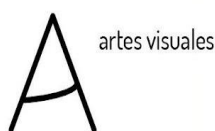
Espacios curriculares teóricos-prácticos puntuales: aprobar el 80 % de los trabajos prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Pudiendo recuperar al menos una evaluación parcial y una práctica para acceder a la promoción. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos restante no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Aclaración respecto al artículo 23: se exigirá un %70 de asistencia a clases. Vale decir que, puesto que tenemos estipuladas 14 clases³, desde el martes 28 de marzo hasta el martes 4 de julio, se prevén unas 9 clases.

- Estudiantes regulares

---

³ Son 15 días martes, pero el 20 de junio es feriado.

Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante regular, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita.

Son estudiantes regulares aquellos/as que cumplan las siguientes condiciones:

Modalidad puntual: 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). Pudiendo recuperar evaluaciones parciales y prácticas para acceder a la regularidad. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Respecto al artículo 27: puesto que este seminario entra en la modalidad puntual, no se exige asistencia para estudiantes regulares.

Según refiere el artículo 28, la regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente en actas de que el/la estudiante accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

- Conforme lo establecido en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Visuales, los seminarios no podrán rendirse en condición de Libre.

8. Cronograma tentativo

Fechas		Actividad prevista
Marzo	28	Presentación + Lectura de "Art and knowledge", de B. Gaut
Abril	4	Lectura de <i>Después del fin del arte</i> , de A. Danto
	11	Lectura de <i>L'art au banc d'essai</i> , de R. Rochlitz
	18	Lectura de <i>Las razones del arte</i> , de G. Vilar
	25	Lectura de <i>Disturbios de la razón</i> , de G. Vilar
Mayo	2	Presentación del grupo 1 (TP1). <i>Las meninas</i> , de Velazquez
		Presentación del grupo 2 (TP1). <i>Almuerzo campestre</i> , de Manet
	9	Presentación del grupo 3 (TP1). <i>La virgen y el niño</i> , de Mantegna
		Presentación del grupo 4 (TP1). <i>Mortadella</i> , de Händly
	16	Presentación del grupo 5 (TP1). <i>18 de octubre de 1977</i> , de Richter
		Presentación del grupo 6 (TP1) <i>Pintura y aledaños</i> , de Molina
	23	Clase de metodología: algunas pautas para escribir un texto académico
30	Lectura de <i>Adiós a la estética</i> , de Schaeffer	
Junio	6	Lectura de <i>La teoría especulativa del arte</i> , de Schaeffer
		+ Entrega del ensayo (TP2)
	13	Lectura de <i>Experiencia estética: placer y conocimiento</i> , de Schaeffer
		+ Entrega del examen parcial domiciliario
20	Feriado	

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

	27	Cierre del curso
Julio	4	Recuperatorio examen parcial

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Pintura y Entendimiento (2547)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en: a) Pintura o d) Medios Múltiples - Plan 2014, Profesorado en Educación Plástica y Visual - Plan 2017

Seminario Optativo: La naturaleza entre el arte y la vida

Área: Estudios Histórico Culturales

Cupo: 50 participantes

Destinataria/os: Licenciatura en Pintura y Profesorado en Artes Visuales. Destinado a las y los **estudiantes de segundo año en adelante**. Estudiantes de la Escuela de Antropología y Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC

Régimen de cursado: Primer cuatrimestre

Equipo Docente:

Prof. Griselda Osorio: griselda.osorio@unc.edu.ar

Prof. Invitado Dr. Gabriel Bernardello : gabriel.bernardello@unc.edu.ar

Prof. Nicolás Yovino : enzo.nicolas.yovino@unc.edu.ar

Distribución Horaria:

Teórico-prácticos: jueves de 15 a 19 horas

Horario de consulta: lunes de 14 a 15,30 horas.

PROGRAMA

Fundamentación

Este seminario abordará la relación entre la naturaleza, desde los enfoques de la biología vegetal y el arte, específicamente en las áreas del dibujo y la pintura.

Pretendemos discutir los vínculos históricos existentes entre la biología y el arte analizando reflexivamente la forma en que se construyeron los enfoques con relación al estudio y la representación de la naturaleza.

Desde las ciencias biológicas se introducirá al conocimiento y la discusión sobre la hipótesis Gaia, la cual propone la existencia de un sistema integrado entre la tierra y la vida. En este sentido se torna importante reconocer la extraordinaria y asombrosa diversidad de formas de vida y la función que estos entes vivos cumplen en la totalidad de la existencia.

En el campo del arte, la preocupación por la representación de la naturaleza como forma de conocimiento de la misma ha sido permanente, el problema ha sido abordado con diferentes intencionalidades, atravesadas por los imperativos científicos y estéticos de cada momento histórico. Esto podemos observarlo desde los estudios, a partir de modelos que enlazan naturaleza y realidad, en el renacimiento, hasta las proposiciones del arte contemporáneo en los procesos artísticos del Arte Ambiental o el Bioarte, que demuestran claramente el esfuerzo por pensar los dos términos entrelazados: arte y naturaleza, que en el caso de la contemporaneidad de la pintura de paisaje adquiere una dimensión social y política, cuando pone de manifiesto el problema de la destrucción de los ecosistemas que pone en riesgo la vida toda.

Se propone un trabajo conjunto entre biología vegetal y arte para reflexionar, desde las herramientas teórico-conceptuales como así también las procedimentales particulares de la observación científica y de las metodologías del taller artístico, la relación humana con la naturaleza, con un enfoque que posibilite generar cuestionamientos entre la centralidad de la forma humana de la vida con las otras formas vivas, los otros entes que, al decir de Eduardo Khon,¹ constituyen unas *otras ontologías* existentes.

Asimismo entendemos que el conocimiento humano requiere hoy de estos cruces interdisciplinarios, porque los campos estas intersecciones abonan sensiblemente la mirada plural de los problemas que nos conciernen.

Esperamos realizar, con este Seminario Taller, un aporte sensible y concienzudo sobre la importancia de la vida vegetal con relación a su extraordinaria existencia, en términos de equilibrio vital y de belleza, entendiendo que sus vidas impactan sensiblemente en las diversas dimensiones de las nuestras, entre otras, la estética, la religiosa, en los distintos aspectos de nuestra salud, en la identidad cultural; aportando a las diferenciaciones de los territorios, etc. Su cuidado es también el que nos damos a nosotros mismos, comprendiendo así la dimensión ética de nuestra propia existencia.

Acordamos que el arte como forma de conocimiento situado, como lenguaje expresivo y comunicativo, es una potente herramienta de reflexión colectiva, tanto en los procesos individuales o grupales de producción como los de interpretación, en este sentido estamos convencidos que será una experiencia desafiante y enriquecedora tanto para los estudiantes como para los docentes participantes.

---

¹ Khon, Eduardo. 2021 *Cómo piensan los bosques. Hacia una antropología más allá de lo humano*. Editorial ABYA YALA. Colección Narcosis. Argentina

Objetivos Generales

- Discutir los vínculos de la Biología con el arte y analizar reflexivamente los paradigmas de ambos campos. Reconocer las características de la vida: la unidad de sus patrones y la diversidad de sus formas y la relación entre forma y función de los seres vivos.
- Reconocer y valorar la tarea del Taller como una instancia importante de aprendizaje colectivo en el cual se cruzan conocimientos entre los dos espacios, el arte y la biología, habilitando instancias de reflexión, diálogo y concientización
- Evaluar el impacto del hombre en el equilibrio biológico y en la conservación de la naturaleza y el rol del arte en sensibilizar y concientizar a la sociedad en este impacto.
- Comprender los contenidos de las técnicas pictóricas en términos de techné, relacionándolas con las indagaciones que se proponen en torno a la naturaleza como problema y a las intencionalidades de la representación pictórica.
- Construir y desarrollar la capacidad de autoevaluación de los procesos teóricos-procedimentales realizados en el Seminario Taller a partir de la comprensión de los objetivos propuestos y sus alcances.

Unidad Nro 1:

Objetivos específicos:

- Discutir la hipótesis Gaia: la vida y la Tierra como un sistema integrado.
- Reconocer los distintos paisajes terrestres definidos por los tipos de vegetación.

- Relacionar las técnicas pictóricas y sus procedimientos con las diferentes apariencias sensibles que se intentan construir, capitalizando las experiencias realizadas en el taller y seleccionando las adecuadas a los objetivos de cada trabajo.
- Asociar y desarrollar sensiblemente los tópicos teóricos desarrollados en torno a los conocimientos provenientes de la biología con propuestas de procesos gráfico plástico.
- Elaborar un cuaderno de apuntes de dibujo en término de observaciones sensibles en el recorrido de la prospección realizada.
- Construir un proceso pictórico respondiendo a la propuesta realizada en el seminario.

Contenidos

Una aproximación a la definición de vida. La asombrosa diversidad de formas de vida y sus patrones comunes. Forma y función en los seres vivos.

El paradigma evolutivo en la formación del pensamiento moderno y su impronta filosófica, religiosa y política.

La Biología como ciencia descriptiva e integradora. La ilustración de los seres vivos como parte esencial de su estudio.

La naturaleza en el arte. Los modelos de representación de la naturaleza y su relación con al campo de la ciencia. El momento fundacional del renacimiento: el paisaje como problema específico del campo artístico.

Paisaje y pensamiento, un recorrido posible sobre esta relación. Autonomía del paisaje en la experiencia pictórica de occidente. Autonomía de la naturaleza y autonomía de la cultura: el aporte de Phillippe Descola.

El punto de partida de la observación del paisaje. La disposición del lugar en la mirada del observador. Racionalización y estetización del paisaje. Paisaje In Visu, planos de construcción en la retórica de la pintura de paisaje .Pintura y paisaje: un mundo de apariencias. Del naturalismo a la abstracción. Técnicas y procedimientos pictóricos en la experiencia sensible de la pintura de paisaje. Relación entre relato

etnográfico y relato pictórico en la vivencia paisajista. Procedimientos de pintura al temple óleo y encáustica.

Observación: Se construirá a lo largo de todo el Seminario un libro de bitácora, un registro teórico escrito, dibujado y poetizado de las diversas dimensiones y vicisitudes del viaje que realizaremos por la naturaleza vegetal entre el Arte y la Vida.

Bibliografía

- Mayr E. 2006. Por qué es única la biología. Consideraciones sobre la autonomía de una disciplina científica. Katz Editores, Buenos Aires.
  - Curtis H., Barnes N. S., Schneck A. & Massarini A. 2008. Biología en contexto social. 8ª ed. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires.
  - Haskell D. G. 2016. En un metro de bosque. Turner, Madrid.
  - Wilson E. O. 1999. Consilience. La unidad del conocimiento. Galaxia Gutenberg, Barcelona.
  - Berque A. 2009. El pensamiento paisajero. Las oleadas de la historia: paisaje y pensamiento. Edit. Biblioteca Nueva. Colección Paisaje y Teoría. Madrid
  - Descola P. 2012 Más allá de la naturaleza y la cultura Edit. Amorrortu. Bs. As. Argentina
- Tassin J. 2019. Pensar como un árbol. Plataforma Editorial, Barcelona.
- Carrere, A.- Saborit, J. 2000 Retórica de la pintura. Capítulo Nro 1 : La pintura como arte, Capítulo Nro 3 La retórica de la pintura, Figuras y tropos. Edit. Cátedra. Barcelona
  - Gomez Molina J. 1995 Las lecciones del dibujo Edit. Cátedra Madrid
  - Khon, E. 2021 Cómo piensan los bosques. Hacia una antropología más allá de lo humano. Editorial ABYA YALA. Colección Narcosis. Argentina
  - Watsuji, T. Antropología del paisaje. Clima, culturas, religiones. Ediciones Sígueme. Salamanca
  - Hofmann, H 2008. La abstracción del paisaje: del romanticismo nórdico al expresionismo abstracto. Edit. Fundación Juan March

- Olabuenaga, A.1997 De la técnica a la techné. Edit. A Parte Rei Revista de Filosofía Nro 1 .

Bibliografía complementaria

- Desombres B. 2001. Sagesse des arbres (textes choisis et présentés). Calmann-Lévy, Paris.
- Monod J. 1970. El azar y la necesidad. Barral Editores, Barcelona.
  - Tanizaki, J 2001 El elogio de la sombra. Edit. Siruela
  - Souriau E. 2022. El sentido artístico de los animales. Cactus, Buenos Aires.
  - Mauduit, F. Peluffo, V. 1886 El jardinero ilustrado Edit. Departamento de Agricultura Argentina.

Unidad Nro 2

Objetivos:

- Comprender el rol de las plantas en la Tierra, tanto en los ecosistemas y como en nuestra vida y en la sociedad.
- Conocer especies nativas de la argentina y en particular de la zona serrana de la provincia de Córdoba.
- Recortar sensiblemente un espacio particular de la totalidad del paisaje construyendo una composición in situ.
- Relacionar los aprendizajes provenientes de la biología con la representación propuesta, en términos de naturalismo, abstracción y simbolización.
- Reflexionar y valorar sensiblemente la delicada existencia de las entidades vegetales a través de la prospección de un área determinada de flora autóctona serrana cordobesa.

Contenidos

El rol de las plantas en la Tierra y su significado en los ecosistemas, en nuestra vida y en la humanidad. Las comunidades vegetales como definitorias del paisaje: un acercamiento con las de nuestro país y en particular con las de las sierras de Córdoba.

El trabajo de prospección en la observación de la vida vegetal: recorrido por un territorio serrano de la Pcia de Córdoba. Construcción de un herbario. Representación gráfico –plástica de las plantas serranas observadas.

El recorte de la mirada: el paisaje dentro del paisaje: paisaje In situ. Representación de las particularidades sensibles de la naturaleza vegetal observada: la noción de apariencia. Apariencia y techné como forma de razón crítica, como episteme.

Alternativas procedimentales de representación. Procedimientos de pintura a la acuarela. Los cánones de la pintura taoísta su vinculación con una mirada particular de la naturaleza.

Desde las entidades vegetales observables a simple vista a los procedimientos de observación microscópica. El trabajo de observación en el laboratorio.

La vida vegetal bajo la lupa: de imágenes naturalistas a la abstracción orgánica de las células.

Bibliografía

- Coccia E. 2017. La vida de las plantas: Una metafísica de la mixtura. Miño y Dávila, Buenos Aires.
- Mancuso S. 2020. La nación de las plantas. Galaxia Gutenberg, Barcelona.
- Eynard C., Ashworth L. & Calviño A. 2020. Cultivo de plantas nativas. Propagación y viverismo de especies de Argentina Central. Ecoval, Córdoba..
- Báez J. 2016. Canto a los árboles de Córdoba. Ecoval-Museo Botánico, Córdoba.
- Han B. C. 2019. Loa a la tierra: un viaje al jardín. Herder, Buenos Aires.
- Racionero, L. 1983 Textos de estética taoísta. Introducción. Pintura: Ensayo sobre pintura paisajística Edit. Alianza. Barcelona.
- Cheng, F. 2016 Vacío y plenitud Edit Siruela Madrid
- Baez, J. 2016 Canto a los árboles de Córdoba Guía de reconocimiento Edit. Ecoval-Museo Botánico de Córdoba

Bibliografía complementaria

- Cheng, F. 2012 Cinco meditaciones sobre la belleza Edit. Siruela Madrid
- Maeterlinck. M 1940 La inteligencia de las flores. Edit. Tor Argentina
- Demaio, P. Karlin, U, Medina, M. 2002 Árboles nativos del centro de Argentina. Edit. L.O.L.A. Argentina
- Valla, J. 1977 Manual para el cultivo de las plantas Edit. Hemisferio Sur Argentina

Unidad Nro 3

Objetivos específicos

- Evaluar el impacto del hombre en el equilibrio biológico y en la conservación de la naturaleza.
- Reflexionar sobre el rol del arte en la sensibilización y concientización de la sociedad con relación al impacto irreversible de las acciones desarrollistas sobre la naturaleza.
- Conocer el trabajo interdisciplinario del Arte Ambiental y el Bioarte.
- Construir procesos visuales con el enfoque crítico que se propone entre la biología y el arte.

Contenidos

El hombre como factor decisivo, como perturbador del equilibrio biológico y generador de la destrucción de la naturaleza. El papel del arte y de los artistas en su contribución a la sensibilización y concientización de la sociedad sobre este impacto irreversible.

Las búsquedas de un enfoque estético y artístico centrado en el respeto y la integración humana con la naturaleza.

La naturaleza asediada en la pintura de paisaje contemporánea. El paisaje crítico: imagen del cuestionamiento de la centralidad de la vida humana.

Las preocupaciones y manifestaciones del Arte Ambiental: arte ecológico, arte povera y land art. Bioarte: El interés por difuminar los límites entre la ciencia y el arte. La producción de un arte que “nace de la tierra”.

Bibliografía

- Naranjo F. 2012 El paisaje, un concepto útil para relacionar estética, ética y política. Edit. Revista electrónica de Geografía y ciencias sociales. Vol. XII, Nro 407. Univ. Barcelona
- Diamond J. 2020. Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Edit. Debate, Barcelona.
- Lovelock J. 1992. Gaia, una ciencia para curar el planeta. Integral, Barcelona
- Bovet P. y otros. 2008. El Atlas del medio ambiente. Amenazas y soluciones. Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Stubrin, L. 2020 Bioarte: poéticas de lo viviente. Ediciones EUDEBA
- Mateweck, N. 2010 El bioarte y los problemas de su definición. Revista Arte e investigación Año 13. Nro 7. Facultad de Bellas Artes Univ. Nacional de La Plata.
- Ruiz, C. 2014 Arte medioambiental y ecología: Elementos para una reflexión crítica Fac. de Bellas Artes. Revista Arte y políticas de identidad. Vol 10 Univ. Del País Vasco. España

Bibliografía complementaria

- López del Rincón D. 2014 Contextualización histórico-artística de las relaciones entre arte, biología y tecnología. Edit. Universidad de Barcelona

Propuesta Metodológica

Los docentes a cargo del dictado del Seminario reconocen el desafío de elaborar una propuesta de enseñanza de este espacio curricular en cruce: entre la Biología y el Arte.

En este sentido se trabajará con clases de exposición teórica articuladas con prácticas propias de los dos campos de conocimiento: la observación científica a partir de la prospección y del trabajo en el laboratorio y la estética, basada en la experiencia sensible orientada por conceptos nodales de la educación de la mirada. Se trabajará asimismo a partir de la lectura-debate de documentos teóricos y su relación con las propuestas prácticas en términos de crítica reflexiva y propositiva a partir de la escritura y los procesos de construcción pictórica. Se construirán grupos de discusión y producción. Estas opciones metodológicas implican necesariamente una dinámica de Taller. El Taller permite revelar dimensiones constitutivas de ambos tipos de conocimiento, ya que supone un ejercicio de observación, conocimiento y experimentación, en un ámbito de participación colectiva, lo cual implica la problematización, la generación de interrogantes, discusiones y diálogos que enriquecen la producción, en el caso del presente Seminario, de un proceso pictórico acompañado de una argumentación escrita sustentada en los conocimientos que se fueron construyendo a lo largo del cuatrimestre.

Criterios de Evaluación:

Los criterios de evaluación están relacionados con los objetivos que cada trabajo práctico y de desarrollo teórico presuponen. Estos objetivos estarán presentes en las guías correspondientes para conocimiento de las y los estudiantes en el momento de la presentación de los contenidos y con anterioridad al momento de la evaluación. Es importante señalar que las y los estudiantes deberán, al momento de la evaluación final, conocer los objetivos del trabajo propuesto. Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>).

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Promoción Se requiere para la promoción del Seminario: asistencia al 80 % de las clases teórico-prácticas. Presentación del 80 % de los trabajos prácticos. Aprobación de los parciales con nota mínima de 7/ (siete).

En el caso de los estudiantes trabajadores, se adecua al régimen particular del mismo.

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

Regularidad: Se requiere la preparación de un proceso pictórico que dé cuenta de por lo menos cuatro problemas nodales del programa del Seminario. Asimismo el escrito de

un ensayo de seis carillas, formato A4, interlineado, letra Times New Roman 12, que explique lo realizado articulando las herramientas teóricas pertinentes. Debe ser entregado a los docentes una semana antes de la fecha de examen.

Libre: Se requiere la preparación de un proceso pictórico que dé cuenta de por lo menos cuatro problemas nodales del programa del Seminario. Asimismo el escrito de un ensayo de seis carillas, formato A4, interlineado, letra Times New Roman 12, que explique lo realizado articulando las herramientas teóricas pertinentes. Esto se expondrá el día del examen frente al tribunal designado en su oportunidad.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Unidad I	X	X		
Unidad II		X	X	
Unidad III				X

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: La naturaleza entre el arte y la vida

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.