

IES T-004
Normal Superior
General Toribio de Luzuriaga

IES N° T-004 “Escuela Normal Superior Gral. T. de Luzuriaga”

FORMATO UNIFICADO DE PLANIFICACIÓN ANUAL

Ciclo Lectivo: **2015**
Espacio: **ARTES Y ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS**
Formato: **MÓDULO**
Profesores: **Juan Pablo Lovisolo, Maximiliano Neila**
Carrera: **Profesorado de Historia**
Curso: **4º Año**
Carga Horaria: **7 hs.** Horas presenciales: **5 hs.** Horas complementarias: **2 hs.**

1. Fundamentación de la Propuesta. Marco teórico

La idea de articular arte y vida o no, es habitualmente transitada por la literatura del campo artístico. Una breve muestra de tal vinculación, en la historia del arte argentino del siglo XX, podemos rastrear en dos antecedentes. El primero, situado en las primeras décadas del siglo, es explicado por Beatriz Sarlo en su estudio sobre los intelectuales argentinos de los años veinte y treinta. En este trabajo -del ámbito de la crítica cultural- la ensayista argentina expone cómo los pensadores argentinos experimentaron el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y plasmaron sus ideas en medio de un espacio urbano de carácter moderno. El arte define un sistema de fundamentos: lo nuevo como valor hegemónico, o la revolución que se convierta en garantía de futuro y en reordenadora simbólica de las relaciones presentes. Lo nuevo bifurca dos corrientes: una vanguardia que apuesta por lo formal, que muestra y provoca separando vida y arte (Macedonio Fernández, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges); y una facción de izquierda que piensa lo nuevo como utopía, una práctica artística fundamentada en la transformación social (Elías Castelnuovo, Aníbal Ponce, Leónidas Barletta).

El segundo antecedente histórico, refiere al arte modernista argentino. En un escenario socioeconómico de modelo desarrollista caben demarcar dos proyectos vanguardistas: una “vanguardia experimental”, asociada al Instituto Di Tella, de carácter provocador e influenciada por el arte norteamericano (pop art, happenings, minimalismo); y una “vanguardia crítica” que representa lo popular y que deja de concebir la obra de arte como objeto y empieza a concebirla como una acción=revolución (la experiencia “Tucumán arde” de 1968 se inscribe en esta línea). El arte tiene una función política pedagógica fundada sobre la idea de progreso, revolución y utopía.

De alguna forma, Marta Traba -crítica argentina de arte- se refiere a estos dos proyectos nacionales cuando describe el arte latinoamericano de los años sesenta. Los denomina, en el primer caso: maneras de “no-decir” y, en el segundo: de “decir”. Así, cuando habla de la pérdida progresiva del concepto de obra de arte como signo - en el capítulo A la búsqueda del signo perdido- establece la siguiente conclusión: Cada vez más el arte continental es un conjunto de objetos a secas, no de objetos que significan. Y más adelante propone sumarse a una campaña de descrédito contra esos objetos que se instalan en las artes nacionales, a ironizar sobre los “happenings”, las copias del “minimal”, “mec”, “op”, “pop”, “camp”, y a descubrir cuántos ingredientes de

IES T-004
Normal Superior
General Toribio de Luzuriaga

IES N° T-004 “Escuela Normal Superior Gral. T. de Luzuriaga”

esas nuevas maneras de no-decir existen en latencia en Latinoamérica y pueden ser encaminadas al desarrollo de maneras de “decir”.

Una mirada más proviene de la investigadora chilena Nelly Richard, quien aboga por rechazar los binarismos: autorreferencia del arte/arte socialmente comprometido o política del significado/poéticas del significante... Propone leer las obras de arte desde un “tercer espacio que conjugue, por un lado, la especificidad crítica de lo estético y, por otro, la dinámica movilizadora de la intervención artístico cultural”¹. Un tercer espacio que, agrega, en el caso latinoamericano, recurre a la “ubicuidad” y la “oblicuidad” del margen en su doble capacidad de “desplazamiento y emplazamiento tácticos”. Así lo latinoamericano se instala como “acto de enunciación”, ejerce una “potencialidad de extrañamiento” y abre las dicotomías a los “pliegues móviles de la intersticialidad”.

Desde este intersticio trataremos de observar y producir hechos artísticos. Reconociendo la importancia de la “diversidad de contextos” y la particularidad histórica-social de una trama de intereses y luchas culturales.

2. Propósitos de la Unidad Curricular

- Acceder y conocer críticamente hechos artísticos del siglo XX, a partir del análisis y comprensión de sus diferentes lenguajes, en relación con la Historia y su enseñanza.
- Reflexionar sobre la función del arte en la sociedad actual, poniendo en valor sus posibilidades.
- Iniciar procesos de crítica y transformación de las matrices de aprendizaje estético y cultural.
- Ofrecer instancias para la construcción de saberes de los distintos lenguajes a partir de las prácticas estudiantiles que impliquen interpretar, reflexionar, dar sentido, resignificar el mundo y afianzar la identidad.
- Realizar producciones individuales y colectivas con sentido artístico y creativo.

3. Requisitos exigidos para acceder al cursado del espacio: Para cursar Artes y estéticas contemporáneas se debe haber cursado el espacio curricular Filosofía.

4. Ejes a desarrollar

Arte y estética:

Conceptos de arte. El hecho artístico. Definición y campo de la estética. Antecedentes históricos y significación actual. La producción, distribución y recepción. Análisis estético de la obra de arte. Análisis sociológico de la obra de arte. La crítica de arte.

---

¹ Richard, Nelly, “El régimen crítico-estético del arte en tiempos de globalización cultural” en Richard, Nelly, *Fracturas de la memoria: Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013, p. 82

IES T-004
Normal Superior
General Toribio de Luzuriaga

IES N° T-004 “Escuela Normal Superior Gral. T. de Luzuriaga”

La producción estética:

Las vanguardias europeas a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Corrientes artísticas de la segunda mitad de siglo XX en EE.UU. Arte latinoamericano: la vanguardia. El modernismo. El muralismo. El arte en Argentina: de las primeras vanguardias a la década de 1960. Panorama actual del arte argentino. Expresiones populares.

Los lenguajes artísticos:

El teatro. La literatura. Las artes visuales tradicionales (pintura, escultura, grabado, dibujo, mixtas) y actuales (historieta, diseño, arte digital, artes gráficas) Arte y comunicación: los productos artísticos y comunicacionales. El Cine. La fotografía.

5. **Saberes:**

- Identificar y organizar los componentes del lenguaje artístico y reconocer su importancia en la construcción de sentido.
- Comprender y valorar las manifestaciones artísticas según el contexto de producción, circulación y recepción.
- Interpretar obras de arte en las que existan integración de lenguajes, identificando las vinculaciones entre diferentes lenguajes y medios expresivos.
- Apreciar y analizar reflexivamente manifestaciones artísticas locales, nacionales y latinoamericanas.
- Participar en proyectos colaborativos de producción artística respetando la diversidad y la inclusión.

6. **Evaluación:**

6.1 Criterios

Criterios de evaluación:

Monografía: presentación escrita:

- Elección de la temática (pertinencia, motivación, contextualización, propósitos)
- Aseveraciones sustentadas adecuadamente en el uso de ejemplos, definiciones, argumentos, y de citas bibliográficas.
- Análisis de los resultados. (Presentación de cuadros, tablas, gráficos, análisis cualitativos)
- Síntesis de los principales puntos desarrollados y su conexión con los propósitos o preguntas planteadas. Nuevas líneas o aspectos de

IES T-004
Normal Superior
General Toribio de Luzuriaga

IES N° T-004 “Escuela Normal Superior Gral. T. de Luzuriaga”

---

investigación que se avizoran con relación al tema y que merecerían ser tratadas en futuros trabajos.

- Registro completo de todas las fuentes consultadas (normas internacionales APA)
- Presentación y estructura monográfica. (Citas de autores, redacción, ortografía, presentación de los capítulos e incisos) (Portada, Índice, Introducción, Desarrollo, Conclusión, Bibliografía, Anexo)

Monografía: presentación oral:

- Dominio del contenido
- Reconocimiento de antecedentes teóricos y artísticos
- Organización y secuencia
- Calidad de la exposición (aprehensión, paráfrasis, comentarios)
- Claridad y precisión en la exposición
- Manejo de la comunicación oral y no verbal
- Uso de recursos tecnológicos/visuales
- Seguridad en los planteamientos

6.2 Instrumentos.

Los instrumentos de evaluación que se trabajarán en este módulo serán de la siguiente naturaleza: Observación y análisis de casos; producción de mensajes para contextos institucionales próximos; investigaciones; trabajos prácticos.

7. Condiciones de Regularidad

Para la obtención de la regularidad el estudiante deberá:

- Aprobar el 80% del total de las distintas producciones o evaluaciones acordadas;
- Alcanzar el 60% de asistencia (50% en los casos especiales).
- Cumplir con la realización de un proyecto colaborativo de producción artística

8. Acreditación

Para lograr la acreditación del espacio curricular, se deberá rendir en mesa de examen ante un tribunal en la que el estudiante presentará por escrito un trabajo de investigación -con formato de monografía- cuyo marco teórico remitirá a la bibliografía trabajada durante el cursado y que referirá - preferentemente- al estudio de un hecho artístico regional o provincial.

IES T-004
Normal Superior
General Toribio de Luzuriaga

IES N° T-004 “Escuela Normal Superior Gral. T. de Luzuriaga”

---

9. Bibliografía

a) Obligatoria

- Acha, Juan. “Introducción”. En: **Las culturas estéticas de América Latina**. UNAM, México, 1994.
- Aguilar, Gonzalo. **Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino**. Santiago Arcos Editor. Bs. As. 2010.
- Barthes, Roland. **Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, Gestos, Voces**. Barcelona, Paidós 1995.
- Berger, John. John Berger. Modos de ver. Ensayos 1 a 3. Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
- Gombrich, E. H. **La historia del arte**. Phaidon Press Limited, Londres. 2008
- Read, Herbert. **Arte y alienación. El papel del artista en la sociedad**. Editorial Proyección. Bs. As. 1967.
- Vilar, Gerard. “**Razones en el arte contemporáneo**”, Barcelona, 2006.
- YAÑES, Rafael. **La crítica del arte como género periodístico: un texto argumentativo que cumple una función cultural**. En revista electrónica: Razón y Palabra. Número 45. Junio-Julio de 2005.
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n45/ryan.es.html>

b) Sugerida

- Aristóteles. **Poética**. Ediciones Libertador. Buenos Aires. 1ª Edición. 2010.
- Aumont, Jacques; Bergala, Alain; y otros. **Estética del cine**. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Ediciones Paidós. Buenos Aires. 1993.
- Bounoux, Daniel. **La communication contre l'information**. Hachette, Paris, 1995. (Traducción: M. Costa, D. Rawicz, O. Gais)
- Copland, Aaron. **¿Cómo escuchar la música?** Fondo de Cultura Económica de México. 2ª Edición. D.F. 1994. Traducción de Jesús Bal y Gay.
- Dabul, Elena; Olivencia, Ana María. **Música y músicos en la Mendoza contemporánea**. Carlos Barraquero, Susana Santón y Jorge Fontanela. EDIUNC. Colección Artes y partes. Mendoza. 2012
- Danto, Arthur. **Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia**. Paidós. Barcelona, 1999.

IES T-004
Normal Superior
General Toribio de Luzuriaga

IES N° T-004 "Escuela Normal Superior Gral. T. de Luzuriaga"

- Danto, Arthur. **"El final del arte"**, en El Paseante, 1995, núm. 22-23.
- De Aguiar e Silva, Vítor Manuel. **Teoría de la literatura**. Editorial Gredos. Madrid. 1972. Traducción de Valentín García Yerba.
- Deleuze, Gilles. **La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1**. Editorial Paidós. Barcelona. 1984.
- García Canclini, Néstor. **La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte**. S XXI. México. 1986.
- Huyssen, Andreas. **Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo**. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2006.
- Gilman, Claudia. **Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina**. Ed. Siglo XXI, Bs. As., 2012.
- Ledesma, María. **El diseño gráfico, una voz pública (de la comunicación visual en la era del individualismo)**. Wolkowicz editores. Bs. As. 2010.
- Prieto Castillo, Daniel. **Voluntad de verdad y voluntad de espectáculo**, Quito, Ed. CIESPAL, 1985.
- Ranciere, Jacques. En: "las paradojas del arte político". **El espectador emancipado**. Ediciones Manantial. Bs. As. 2010.
- Ravanelli, Walter. **Acerca de crítica periodística de las artes**. Edición del Autor. Mendoza. 1991.
- Richard, Nelly, **Fracturas de la memoria: Arte y pensamiento crítico**. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013.
- Roig, Arturo. **Mendoza en sus letras y sus ideas**. Ediciones Culturales de Mendoza. 2ª Edición corregida y aumentada. Mendoza, 2005.
- Sarlo, Beatriz. **Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930**. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 2003.
- Traba, Marta. **Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950-1970**. México. Siglo XXI. 2005 [1ª edición Siglo XXI, 1973].