

Bachiller en Artes Visuales

Instituto Industrial Luis A. Huergo (A117)

Artes en Contextos Históricos

Instituto Industrial Luis A. Huergo – Bachiller en Artes Visuales

4to Año - Programa 2019

Docente: Inés Isaurralde

Coordinador: ALONSO, Julio

Directora de estudios: DOMINGUEZ HALPERN, Silvina

I) Fundamentación

Este espacio propone el conocimiento y la reflexión acerca de los procesos de producción artística desde dos perspectivas diferenciadas. Por un lado, los contenidos se abordarán desde la historia de la cultura y de las artes y, por el otro, desde la perspectiva en que las artes se cruzan con diversos campos del conocimiento, tales como la antropología, la sociología, la psicología, la filosofía, entre otros. Por este motivo, no se presenta una línea cronológica exhaustiva en la selección de contenidos. Éstos, están estructurados desde el diseño curricular en tres ejes¹: “Arte y sociedad”, “Artes a través del tiempo y los procesos”, “Los jóvenes y las artes” que se articularán para acercarnos a la reflexión sobre los fenómenos y manifestaciones culturales y artísticas en diferentes contextos, permitiéndonos considerar problemáticas tanto de quienes las crean y producen como de quienes las aprecian y participan como espectadores. Entendiendo que la práctica y la apreciación del arte son derechos ciudadanos, se promoverá la reflexión crítica de las y los estudiantes, como actores culturales jóvenes, sobre las producciones artísticas contemporáneas vinculadas con las políticas públicas de acceso al arte y la dinámica propia de la industria cultural.

II) Propósitos de enseñanza

- Propiciar la comprensión del carácter polisémico, cambiante y complejo de la cultura y las artes, vinculadas a diferentes contextos sociales, geográficos, políticos, culturales y económicos.
- Favorecer el conocimiento y análisis de las diversas funciones que se le han adjudicado a las manifestaciones culturales y artísticas en diferentes épocas.
- Diseñar situaciones para el debate y la indagación sobre las características de las producciones artísticas y su circulación en la contemporaneidad.
- Promover el análisis y la reflexión acerca de las culturas juveniles como expresión de la diversidad cultural de los jóvenes en la actualidad.
- Brindar oportunidades para vincular las producciones artísticas con los cambios de las tecnologías y los soportes y recursos multimediales.
- Propiciar la indagación acerca del patrimonio artístico y cultural material e inmaterial de la ciudad de Buenos Aires y del resto del mundo.

III) Objetivos de aprendizaje

Que las y los estudiantes:

- Comprendan que las manifestaciones artísticas son producto del contexto en el que se producen y que se resignifican cada vez que se re-producen y/o experimentan en nuevos contextos.
- Conozcan y construyan acercamientos al arte desde un lugar activo, como interlocutores que decodifican y construyen mensajes estéticos.
- Identifiquen y analicen distintas funciones del arte a través del tiempo y los roles asumidos por los artistas en diferentes épocas.
- Relacionen y comparen manifestaciones artísticas de diferentes épocas de manera sincrónica y diacrónica.

¹ Para el programa y planificación de la materia, consideré pertinente que los contenidos de los tres ejes se combinen en cuatro unidades con el objetivo de compararlos y vincularlos desde las dos perspectivas especificadas.

- Conozcan los diferentes circuitos de circulación de las producciones artísticas según los modos de gestión y producción de estas.
- Analicen el impacto de las nuevas tecnologías en el acceso y circulación de los bienes culturales y en los modos de producción en la contemporaneidad.
- Reflexionen sobre los modos particulares de circulación, uso y consumo de las artes en las culturas juveniles y su rol como actores sociales.

IV) Contenidos

UNIDADES	EJES	ARTE Y SOCIEDAD	ARTES A TRAVÉS DEL TIEMPO Y LOS CONTEXTOS	LOS JÓVENES Y LAS ARTES
ARTE Y CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> - La cultura definida desde una perspectiva socio-semiótica, atravesando diversas perspectivas (antropológica, sociológica, comunicacional y/o política). -Cultura y ciudadanía: Derechos humanos desde una perspectiva de género. (Proyecto anual) -Definición y análisis del signo semiótico. -El arte como construcción social, atravesado por las características sociales, políticas, económicas y culturales de una sociedad en un momento histórico. Perspectivas históricas de la estética. 	Estudio de caso: -Arte Argentino: La generación del 80. -Eloísa Cartonera / Partenón de Libros (Minujín) / Coghlan 117 años (Larrambebere)	-Las políticas culturales para favorecer la inclusión de los jóvenes como protagonistas y participe en el ámbito local y global.	
	ARTE E IDENTIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Las funciones cambiantes de las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo (función mágica, simbólica, estética). - Identidades e identificaciones culturales en la Argentina y en Latinoamérica. La proyección de lo folclórico en las manifestaciones artísticas actuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Artes en América: Las culturas originarias. Sincretismo y eclecticismo, aculturación e hibridación. Estudio de caso: -Venus de Willendorf- Discóbolo de Mirón- Pantocrátor medieval - Lévi-Strauss y los tatuajes caduveos. -Ángeles arcabuceros cuzqueños. -Día de los Muertos y exvotos en México. -La diablada. Carnaval 	-La cultura juvenil propuesta por la industria cultural, por las políticas públicas, por medios alternativos.

		norteño.	
ARTE Y TERRITORIO	<p>-La Ciudad como patrimonio cambiante y como construcción cultural: lo material y lo inmaterial. Arte y espacio público. La calle y la expansión de los límites de exhibición e intercambio de las artes. Acciones urbanas: danzas, teatro, murales y músicas en espacios públicos.</p> <p>-La teoría del rizoma de Deleuze en la expansión del arte hacia otros dispositivos de exhibición e intercambio.</p>	<p>-Renacimiento y humanismo. La idealización y la conformación del canon.</p> <p>El nacimiento de las academias. Las bellas artes. El Museo.</p> <p>Estudio de caso:</p> <p>-El hombre de Vitruvio y el Modulor de Le Corbusier.</p> <p>-El abandono de la representación tradicional: Del Desayuno en la hierba de Manet a las Señoritas de Avignon de Picasso.</p> <p>-Del mecenazgo renacentista al financiamiento colectivo contemporáneo.</p> <p>-Fanzines como producciones independientes y autogestivas.</p>	<p>-Los modos de producción y circulación del arte en las culturas juveniles.</p> <p>-Las redes sociales como medio de elaboración, difusión e intercambio de producciones artísticas.</p> <p>- Exploración de nuevos medios para la producción artística contemporánea. Las acciones performáticas, multiestilísticas, multimediales e interactivas. La circulación virtual de las producciones artísticas.</p>
ARTE Y POLÍTICA	<p>-Arte y memoria. Arte y política. Acciones y participación política. Colectivos de artistas. Expresiones artísticas de minorías y grupos emergentes (ambientalistas, feministas, entre otros).</p> <p>Estudio de caso:</p> <p>-Articutores, 365 Mujeres ilustradas, Nosotras Proponemos y otros.</p> <p>-El arte como conjunto de actividades diferenciadas socialmente. Gestión,</p>	<p>- Vanguardias artísticas en las artes visuales de los siglos XIX y XX. Ejemplos paradigmáticos y vinculaciones con artistas argentinos y latinoamericanos.</p> <p>Estudio de caso:</p> <p>-Cubismo: Wilfredo Lam.</p> <p>-Dadaísmo: Duchamp y Alberto Greco.</p> <p>-Surrealismo: Grete Stern.</p> <p>-Arte pop y conceptual: El Di Tella.</p> <p>-La circulación de las</p>	<p>- Democratización del arte: la fotografía y el cine en la cultura juvenil.</p>

	control y regulación profesional, el Estado y el mercado.	producciones artísticas en circuitos alternativos: Vigo y el arte-correo.	
--	---	---	--

V) Bibliografía

Arte y Cultura

1. Néstor García Canclini

Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad.

2. Roberto Amigo y otros

Culturas y estéticas contemporáneas

3. Cristina Ferreras

Culturas y estéticas contemporáneas

Arte e Identidad

4. Sol Benavides y otros.

Las batallas del ángel arcabucero: apropiaciones y sincretismos

5. Aida Balta Campbell

El sincretismo en la pintura de la Escuela Cuzqueña

6. Arnold Hauser

Historia social de la literatura y el arte

7. Cristina Moreira

La comedia dell'arte

8. Hans-Georg Gadamer

La actualidad de lo bello

9. Edmund Burke

Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello

Arte y Territorio

15. Jorge López Anaya

El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo.

16. María J. Branda y Jorgelina Quiroga

La producción simbólica en la ciudad, intervenciones espontáneas y eventuales

17. Krauskopf, Dina.

La construcción de políticas de juventud en América Latina.

18. Néstor García Canclini y otros

Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales

19. José Ramón Fabelo Corzo y Alicia Pino Rodríguez

Estética, arte y consumo. Su dinámica en la cultura contemporánea

20. Roberto Jacoby

El giro económico de las artes

Arte y política

10. Nikos Stangos

Conceptos de arte moderno

11. Umberto Eco

Dos hipótesis sobre la muerte del arte

12. Anna María Guasch

El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural

13. Roberto Jacoby y otros

Un arte de los medios de comunicación (Manifiesto)

14. María Teresa Gramuglio y Nicolás Rosa

Tucumán Arde (Declaración de la muestra de Rosario)