

Materia: Introducción al lenguaje de las artes plásticas

Departamento:

Artes

Profesor:

Schuster, Graciela

2º Cuatrimestre - 2007

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

Departamento de Artes
Cátedra:
Introducción al Lenguaje de las Artes Plásticas

Adjunta: Graciela Schuster

Jefe de trabajos prácticos: Marcelo Giménez

Ayudantes: Mariela Clark, Mónica Farkas, María Amalia García (licencia), Fernanda Heras (licencia), Claudia Pelera, Teresa Riccardi, Natalia Pineau, Mariela Delnegro.

Programa

Curso lectivo: 2007- 2do. cuatrimestre

Objetivos

Los objetivos de la materia consisten en proveer elementos conceptuales y favorecer la confrontación práctica con la correspondiente comprensión de los mecanismos de la percepción. La conformación de criterios acerca de su incidencia en la construcción del lenguaje de las artes plásticas y la valoración de una actitud sensible en relación con los productos de la cultura visual, fundamentalmente los estético-artísticos.

Resultados a obtener

- Proporcionar instrumentos conceptuales que posibiliten discutir las cuestiones del lenguaje en las artes visuales con el objeto de distinguir la especificidad del propio discurso construido por la teoría del arte, en el sentido amplio del término. de modo tal que se hagan propios
- Introducir a la problemática específica de la cultura visual, estimulando una actitud reflexiva y crítica hacia los hechos estético-artísticos en particular, tendiendo en cuenta los procesos de percepción, sensibilización y reflexión.
- Advertir la incidencia de diferentes factores en la producción, significación y valoración de los hechos de las artes visuales, así como en el surgimiento de nuevos géneros y nuevas técnicas.

Criterios de evaluación

Se priorizarán dos aspectos que hacen a los resultados a obtener ya enunciados:

- La toma de contacto con material informativo pertinente, el inicio de un juicio crítico en cuanto a su selección, la adecuación a cada tópico y la valoración del mismo, reconociendo la especificidad del lenguaje de las artes visuales, con repertorio y pragmática propios.
- La confrontación práctica de por lo menos algunos aspectos de dicha información con determinada producción de objetos concreta que permita tanto una valoración de sus circuitos en la sociedad como la justificación de los significados que, en diferentes niveles, tal sociedad maneja, a fin de no reducir sin residuos valorados y concientes, lo visible a lo enunciable.

La cursada de la materia se aprueba con 4 (cuatro) puntos (como habilitación para rendir el examen final oral en carácter de alumno regular). Para ello se incluirán la toma de dos parciales y la realización de todos los trabajos prácticos (monografía, análisis de obra), cumpliendo con los objetivos señalados y estipulados para los mismos. En la cursada de las comisiones de prácticos se debe cumplir con el 75% de las asistencias.

Contenidos - Bibliografía Obligatoria

A. Clases teóricas

A.1.- El problema de la percepción en las artes visuales

Constitución de la realidad perceptiva: relaciones entre objetos y sujeto. La configuración y los usos del ojo en relación con las teorías de época. La percepción como eslabón intermedio entre el contenido del pensamiento y la estructura de la sociedad. La percepción como construcción de horizonte de posibilidades, como visión de mundo. Modelos operativos y de análisis en el campo de la percepción y su vinculación con problemas artísticos: Gestalt, fenomenología. Las modalidades perceptivas.

Aprobado por Resolución

Nº (B) 2070

Clara Perotti de Morán

Directora de Asesorías Académicas y Archivo

Bibliografía obligatoria

- HESELGREN, Sven.** *El lenguaje de la Arquitectura*. Buenos Aires: EUDEBA, 1973. Cap. II, p. 11-49.
- GIBSON, James.** *La Percepción del Mundo Visual*. Buenos Aires: Emecé, 1974. Cap. 3: "El Campo Visual y el Mundo Visual", p. 47-68.
- ACHA, Juan.** *El Consumo Artístico y sus Efectos*. México: Trillas, 1988. Cap 4.
- EHRENZWEIG, A.** *Psicoanálisis de la Percepción Artística*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1965. Cap. 1, 2, 12 y 13.

A.2.- El material en lo artístico. Un problema específico: el color

El color en la construcción de la imagen percibida. Algunos aspectos descriptivos del color. Enfoques técnicos y teóricos. Los significados del uso del color como práctica social.

Bibliografía obligatoria

- HESELGREN, Sven.** *El lenguaje de la Arquitectura*. Buenos Aires: EUDEBA, 1973. Cap. III: "Color", p. 51-96; cap. XX: "Estética Formal del Color", p. 239-260.
- ARNHEIM, Rudolf [1954].** *Arte y Percepción Visual. Psicología del Ojo Creador. Nueva versión*. Madrid: Alianza, 1981. Cap. 7: "El Color", p. 363-407.
- GAGE, John** *Color y cultura*, Madrid, Ediciones Siruela, 1993; cap. 9 *La era de Newton, el color bajo control*, p-153-176.
- MEREDIEU, Florence,** *Histoire materiel & immatérielle de l'Art Moderne edition Bordas Cultures, París 1994.* Cap. *La luz*, Traducción de la cátedra (Esther Berdichevsky)

A.3.- Una relación específica: la construcción artística de realidad en las transformaciones de lo artístico-visual.

El problema de la mimesis en relación con la realidad. La transformación hacia la representación. Discusiones sobre realismo. Su vinculación con la producción artística del siglo XX. Las cuestiones de realidad y abstracción. Invención de formas, el problema de la lectura de la imagen. Los diferentes tipos de narración espacio-visual.: históricos, cognoscitivos, sociales, formalistas, semióticos. El problema de la presentación y la representación.

Bibliografía obligatoria

- STOICHITA, Victor [2000]** la invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000. Cap. VII, p. 151-191
- NOCHLIN, Linda [1971],** *El realismo*, Madrid, Alianza, [2ed. 1991]. Cap. III
- CRARY, Jonathan [1990]** *Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century*, (traducción de la cátedra), An OCTOBER Book, MTI Press Cambridge, Massachusetts, London 1996, cap.4 pp.97-136.
- RAMÍREZ, José Antonio [1976]** *Medios de masas e historia del arte*. Los medios icónicos: algunas premisas lingüísticas, pp.157-175.
- DUBOIS, Phillippe.[1986]** *El Acto Fotográfico, De la representación a la recepción*. Buenos Aires, 1. de la verosimilitud al index, pp. 19-51
- DANTO, Arthur [1981]** *La transfiguración del lugar común*, Barcelona, Paidós, 2002, parte. I

B. Clases prácticas

B.1.Percepción, institución y competencias en la constitución de las relaciones artísticas

Algunas aproximaciones a la configuración de la obra de arte en la complejidad del circuito artístico y las derivaciones estética del mismo.

Bibliografía obligatoria

- HUYSEN, Andreas [En Busca del Futuro Perdido. Cultura y Memoria en Tiempos de Globalización.** México, Fondo de Cultura Económica, 2002. Cap. 2: "Escapar de la Amnesia: los Museos como Medio de Masas", p.41-75.
- GUASCH, Anna María,** *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995*, Anna María Guasch (ed.), Madrid, Akal, 2000. Prólogo, pp.5-10.
- LÓPEZ, José Alberto,** Oxígeno, nitrógeno, publicidad. *Revista Lápiz* No. 168, año XX, Madrid, noviembre 2000.
- LÓPEZ, José Alberto,** *Arte y público*, *Revista Lápiz* No 169-170, año XX, Madrid, enero-febrero 2001.
- BOURDIEU, Pierre,** "Disposición estética y competencia artística" en *Revista Lápiz*, Nº 166, Madrid, 2000.

B.2- Los medios de expresión de las artes visuales

Algunos aspectos acerca de sus particularidades según la conceptualización histórica de los productos. La crisis de los discursos artísticos y sus transformaciones.

Bibliografía obligatoria

- CARBONELL I ESTELLER, Eduard.** "La Pintura", en *Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos Teóricos y Lenguajes Artísticos*. Barcelona: Barcano, 1990 ("Temas Universitarios"), p. 169-201.
- ACHA, Juan [1981].** *Arte y Sociedad. Latinoamérica. El Producto Artístico y su Estructura*. México: FCE, 1981. Cap. VI: "Los Cuerpo-Objetos", p. 254-301.
- MARCHAN, Simón [1972].** *Del Arte Objetual al Arte de Concepto. Las Artes Plásticas desde 1960*. Madrid: Alberto Corazón, 1974. Parte III: "Nuevos Comportamientos Artísticos y Extensión del Arte" (Introducción, p. 179-186; Cap. I, p. 187-203; Cap. II, p. 205-232).
- SCHIMMEL, Paul,** *Arte y Acción, entre la performance y el objeto, 1949-1979*, Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

B.3.- La representación en la obra de arte.

Reflexiones acerca de un problema fundante de las cuestiones artísticas. El Renacimiento y las derivas de los planteos representativos.

Bibliografía obligatoria

- BAXANDALL, Michael [1972]** *Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento. Arte y Experiencia en el Quattrocento*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1986 ("Comunicación Visual"). Cap. II: "El Ojo de la Época", p. 45-137.
- PODRO, Michael [1987].** "La Representación y el Becerro de Oro" (traducción de la cátedra), en *Visual Theory. Paintin and Interpretation*. Comp.: Norman Bryson, Michael Holly, Keith Moxey. Cambridge: Pility Press, 1991, p.163-200.
- MENNA, Filiberto [1975].** *La Opción Analítica en el Arte Moderno. Figuras e Íconos*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1977. Cap. I-V, p. 9-52.

B.4 Las discusiones y reconsideraciones del siglo XX

Las rupturas y discusiones que propone el siglo XX en relación con la nueva conceptualización de la obra de arte. Sus nuevos procesos y las consideraciones estéticas fundantes de una nueva relación con el arte.

Bibliografía obligatoria

- BÜRGER, Peter.** *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península, 1987. Cap. 3: "La Obra de Arte Vanguardista", p. 111-149.
- DE MICHELI, MARIO,** *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Arte y Música, Alianza Editorial, 2001. Cap.5 La negación dadaísta (pp.131-148) y 9 La regla del abstraccionismo (pp.221-242), Segunda parte: *Documentos, Dadaísmo, Rayonismo, Suprematismo, Constructivismo, Productivismo, De Stijl*.
- WALL, Jeff [1997],** "Señales de indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como arte conceptual" en **AAVV. Gloria Picazo y Jorge Ribalta (comp.)** *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Barcelona Consorci del Museu d'art Contemporani de Barcelona.
- KRAUSS, Rosalind [1981].** "La Originalidad de la Vanguardia: una Repetición Posmoderna" (traducción de la cátedra; hay traducción de Alianza Editorial), en *L'Originalité de l'Avant-Garde et autres Mythes Modernistes*. Paris: **ACHA, Juan.** *Introducción a la Teoría de los Diseños*. México: Trillas, 1988. Cap. VI: "Los Diseños", p. 75-95.
- MALDONADO, Tomás,** *Diseño industrial y sociedad*, Boletín del Centro de Estudiantes de Arquitectura, Cea, 2, octubre-noviembre de 1949 en *Escritos Preulmianos*, Buenos Aires, Ediciones Infinito Buenos Aires, 1997. Macula, 1993
- CRISPIANI, Alejandro.** *Un mundo continuo*, Ensayos y Documentos, Revista *ARQ*, Nº 49, Santiago de Chile, diciembre 2001, pp. 57-59.

Materiales

Oportunamente, se indicará a los alumnos el material sobre el cual se aplicará la bibliografía obligatoria, ya se trate de otras lecturas complementarias (fuentes y documentos, otros escritos teórico-críticos, etc.) y/o de material visual en formato CD y audiovisual (imágenes de producciones específicas, videos, etc.).

Tipos de actividades planeadas

- Clases teóricas de información y reflexión.

- Clases prácticas de interiorización de conocimientos adquiridos.
- Clases de práctica y apropiación del conocimiento sensible, a través de diferentes recursos que apunten al estímulo de distintas modalidades perceptivas y al juicio crítico.
- Proyección de material audiovisual: diapositivas y videos.

Criterios de organización de los grupos de alumnos

El dictado de los temas teóricos y la realización de los trabajos prácticos se llevarán a cabo de acuerdo a un plan previsto tanto en las comisiones como en las clases teóricas.

Las comisiones de trabajos prácticos están a cargo del jefe de trabajos prácticos y de los ayudantes de cátedra. La pre-inscripción a la comisión de trabajos prácticos se realizará en la primera clase teórica, de acuerdo a un riguroso cupo limitado que no atenderá excepciones y que será dirimido por sorteo si la demanda supera la capacidad de la comisión.

Evaluaciones

La cátedra evaluará a los alumnos a través de la realización de una serie de trabajos que, una vez promediados al finalizar la cursada, los habilitarán para rendir el examen final oral en carácter de alumnos regulares. El programa con el que los alumnos han cursado la materia, así como su carácter de alumnos regulares, salvo prórrogas establecidas por la facultad, tiene una vigencia de dos años. Así, los alumnos que aprueben los trabajos prácticos quedan habilitados para rendir su examen final oral en cualquiera de los llamados a examen por un periodo de dos años.

La aprobación de la cursada resultará del promedio de cuatro notas, a saber:

- 1.- Una nota surgida del promedio de dos evaluaciones parciales escritas. En condiciones normales de la cursada, el primer parcial se llevará a cabo en la semana comprendida entre el **10 y el 14 de septiembre**; el segundo, en la semana del **22 y 26 de octubre**.
- 2.- Una nota obtenida de un trabajo de percepción que discute la problemática del color. Sus consignas y características se entregarán por separado del presente programa aproximadamente el **27 de septiembre**.
- 3.- Una nota por la realización de un trabajo final -a presentar como máximo en la clase de trabajos prácticos de la semana comprendida entre el **5 al 9 de noviembre**- consistente en la *indagación crítica de una muestra de artes visuales* (y no exclusivamente de las obras expuestas en la misma) que haya tenido lugar durante el curso lectivo. La elección de la muestra será guiada por los docentes a cargo de comisiones. En el transcurso de las clases de trabajos prácticos se dedicará el tiempo necesario para discutir dicha elección y su justificación, la recopilación de fuentes realizada por los alumnos como complemento de la bibliografía obligatoria, el enfoque elegido para realizar el trabajo, etc. Las consignas y otras características más detalladas de este trabajo final se entregarán por separado del presente programa.
- 4.- Una nota de concepto por el desempeño en la totalidad de las clases prácticas, que incluye un breve informe acerca de una visita al Museo Nacional de Bellas Artes que los alumnos realizarán por su cuenta luego de la primera clase teórica. Dicho informe se entregará en la primera clase de trabajos prácticos, la semana comprendida entre **13 a 17 de agosto**.

Bibliografía de consulta

Además de la bibliografía ya referida -de la cual se han seleccionado las partes y/o capítulos que conforman el corpus de lecturas obligatorias-, los alumnos pueden remitirse a la siguiente como complemento de la anterior, teniendo en cuenta que la misma tiene un carácter simplemente orientativo y, por lo tanto, no agota las distintas problemática de los contenidos del presente programa.

ACHA, Juan. *Arte y sociedad. Latinoamérica. El Sistema de Producción.* México: Universidad Autónoma de México, 1979.

ALBERS, Joseph. *Interacción de Color.* Madrid: Alianza, 1987.

ARGAN, Giulio Carlo. *El Arte Moderno. 1770-1970.* Valencia: Fernando Torres, 1975. 2 vol.

ARNHEIM, Rudolf. *Ensayos para Rescatar el Arte.* Madrid: Cátedra, 1992 ("Ensayos Arte Cátedra").

AUMONT, Jacques. *Introduction à la Couleur: des Discours aux Images.* Paris: Armand Colin, 1994 ("Cinéma et Audiovisuel", dir.: Roger Odin).

AUMONT, Jacques. *La Imagen.* Barcelona: Paidós, 1992.

BARTHES, Roland et al. *La Semiología.* Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1972.

BATTCOCK, Gregory. *La Idea como Arte.* Barcelona: Gustavo Gilli, 1984.

BAXANDALL, M. "El Lenguaje de la Crítica de Arte", en **KEMAL, S., GASKELL, I. (ed.).** *The Language of Art History.* Cambridge: Cambridge University Press, 1991 (traducción de la cátedra).

BENEVOLO, Leonardo. *Introducción a la Arquitectura.* Madrid: Hermann Blume.

- BERGER, John.** *Mirar*. Madrid: H. Blume, 1980.
- BRUSATIN, M.** *Historia de los Colores*. Buenos Aires: Paidós, 1989.
- BRYSON, N., HOLLY, M., MOXEY, K. (ed.)** *Visual Culture. Images and Interpretations*. Hanover; London: Wesleyan University Press-University Press of New England, 1994.
- BRYSON, Norman.** *Visión y Pintura*. Madrid: Alianza, 1994.
- CALABRESE, Omar.** "El Problema del Color en los Tratados de Arte del Cinquecento. Un Capítulo de Historia Semiótica". *Revista de Estética* (Buenos Aires, Escuela de Altos Estudios del Centro de Arte y Comunicación), Nº 8, 1991.
- CALABRESE, Omar.** *El Lenguaje del Arte*. Buenos Aires: Paidós, 1987. Cap. 1: "La Crítica Artística Presemiótica", p. 19-73.
- CERRATO, Elda.** "Una Revisión de los Aspectos Teóricos y Técnicos de los Estudios sobre Color. Tentativas de Formalización del Repertorio de los Distintos Enfoques sobre Color", en **CAIVANO, J., LOZANO, R. (ed.)**. *Argencolor 1994. Actas del Segundo Congreso Argentino del Color*. Buenos Aires: Grupo Argentino del Color, 1996.
- DE FUSCO, Renato.** *La Idea de Arquitectura. Historia de la Crítica desde Viollet-le-Duc a Persico*. Barcelona: Gustavo Gili, 1976 ("Punto y Línea").
- DE MICHELI, Mario.** *Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Madrid: Alianza, 1985.
- DEBRAY, Régis.** *Vida y Muerte de la Imagen. Historia de la Mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós, 1994 ("Paidós Comunicación"), Nº 58.
- DELEUZE, G.** *Foucault*. Buenos Aires: Paidós, 1987.
- DELEUZE, G., GUATTARI, F.** *Mil Mesetas*. Valencia: Pre-Textos, 1994.
- DÈRIBÈRE, Maurice.** *Le Couleur dans les Activités Humaines*. Paris: Diehol, 1954.
- ECO, Umberto.** *La Definición del Arte*. Barcelona: Martínez Roca, 1970.
- ECO, Umberto.** *Obra Abierta*. 2º ed. Barcelona: Ariel, 1984. "La Obra Abierta en las Artes Visuales", p. 193-223.
- GARRONI, Emilio.** *Proyecto de Semiótica*. Barcelona: Gustavo Gili, 1973.
- GOMBRICH, Ernst H.** *Arte e Ilusión*. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
- GOMBRICH, Ernst H.** *Historia del Arte*. Madrid: Alianza, 1980.
- GOMBRICH, Ernst H.** *La Imagen y el Ojo*. Madrid: Alianza, 1988.
- GUBERN, Román.** *Del Bisonte a la Realidad Virtual*. Madrid: Anagrama, 1997.
- HADJINICOLAU, Nicos.** *Historia del Arte y Lucha de Clases*. México: Siglo XXI, 1986.
- HAGEN, Margaret A. (ed.)**. *The Perception of Pictures*. Foreward: Rudolf Arnheim. New York: Academic Press, 1980. 2 vol.
- HUYSEN, Andreas.** "Escapar de la Amnesia: el Museo como Medio de Masas". *El Paseante* (Madrid: Siruela), Nº 23-23, 1995, p. 56-79.
- JAMESON, Fredric.** "La Deconstrucción de la Expresión", en *Ensayos sobre el Posmodernismo*. Buenos Aires: Imago Mundi, 1991, p. 23-33.
- JAY, Martin.** *Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought*. London: California University Press, 1993.
- KEMAL, Salim, GASKELL, Ivan (ed.)**. *Explanation and Value in the Arts*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- KEMAL, S., GASKELL, I.** "Historia del Arte y Lenguaje: Algunas Cuestiones", en *The Language of Art History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- KRAUSS, R.** "Sinceramente Suya. Rodin y el Problema de la Reproducción", en *La Originalité de l'Avant-Garde et Autres Mythes Modernistes*. Paris: Macula, 1993.
- MALDONADO, Tomás.** "Proyectar Hoy". *Contextos* (Buenos Aires: UBA-FADU). Año I, Nº 1, octubre 1997, p. 54-58 ("Teoría").
- MASSOTTA, Oscar.** *El Pop-Art*. Buenos Aires: Columba, 1967.
- MASSOTTA, Oscar.** "Yo Cometí un Happening", en **MASSOTTA, Oscar et al.** *Happenings*. Buenos Aires: Jorge Alvarez, 1967.
- MERLEAU-PONTY, Maurice.** *Fenomenología de la Percepción*. Barcelona: Península, 1994.
- MILLER, R. Craig.** "Percepciones del Diseño", en *Modern Design in the Metropolitan Museum of Art. 1890-1990*. New York: Harry N. Abrams, 1990.
- PANOFSKY, Erwin.** *El Significado en las Artes Visuales*. Madrid: Alianza, 1980.
- PAWLOWSKI, Tadeusz.** "La Performance". *Criterios* (La Habana), Nº 21-24, 3º época, enero 1987-diciembre 1988.
- PEIRCE, Charles.** *La Ciencia de la Semiótica*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1986.
- RAGGIO, Andrés.** "Estilos Perceptivos". *Revista Latinoamericana de Filosofía*, vol. XII, Nº 1, marzo 1986.

- RAJCHMAN, John.** "Postmodernism in a Nominalist Frame. The Emergence and Difussion of a Cultural Category". *Flash Art, The Leading European Art Magazine. International Edition* (Milan), Nº 137, noviembre-diciembre 1987, p.49-51.
- RUDNER, Richard, SCHEFFLER, Israel (ed.).** *Logic & Art. Essays in Honor of Nelson Goodman*. Atascadero (California): Ridgeview, 1972.
- SCHUSTER, G., HERAS, F.** "El Color como una Estructura Interactiva: una Constitución Heterogénea", en *Argencolor 1994. Actas del Segundo Congreso Argentino del Color*. Buenos Aires, Grupo Argentino del Color, 1996.
- SCHUSTER, G., SZIR, S.** "La Implicancia de la Construcción de una Teoría en lo Artístico". *II Jornadas de Historia y Teoría de las Artes Visuales y Musicales*. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Historia y Teoría del Arte Julio E. Payró. 1996.
- SCHUSTER, G.** "La Mediación de la Percepción en lo Artístico". *III Jornadas de Investigación, II Simposio de Música por Computadora*. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, 1998.
- SILVA, Armando.** "Focalización Visual". *Revista de Estética* (Buenos Aires: Escuela de Altos Estudios del Centro de Arte y Comunicación). Nº 7.
- SUMMERS, D.** "Condiciones y Convenciones: Acerca de la Disanalogía entre Arte y Lenguaje", en *The Language of Art History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- TATARKIEWICZ, Wadyslaw.** "Creación: Historia del Concepto". *Criterios*. (La Habana). Nº 30, julio-diciembre 1991
- TATARKIEWICZ, Wadyslaw.** *Historia de Seis Conceptos*. Madrid: Tecnos, 1990.
- VERÓN, Eliseo.** "Sobre Marta Minujín. Un Happening de los Medios Masivos. Notas para un Análisis Semántico", en *Happenings*. Ed.: Oscar Massotta *et al.* Buenos Aires: Jorge Alvarez, 1967.
- ZEVI, Bruno.** *Saber Ver la Arquitectura*. Barcelona: Poseidón, 1981.

Introducción al lenguaje de las artes plásticas

Graciela Schuster
Adjunta
Graciela Schuster

Adjunta: Graciela Schuster

Jefe de trabajos prácticos: Marcelo Giménez

Ayudantes: Mariela Clark, Mónica Farkas, María Amalia García (licencia), Fernanda Heras (licencia), Claudia Pelera, Teresa Riccardi, Natalia Pineau, Mariela Delnegro.

Programa

Curso lectivo: 2007- 2do. cuatrimestre

Objetivos

Los objetivos de la materia consisten en proveer elementos conceptuales y favorecer la confrontación práctica con la correspondiente comprensión de los mecanismos de la percepción. La conformación de criterios acerca de su incidencia en la construcción del lenguaje de las artes plásticas y la valoración de una actitud sensible en relación con los productos de la cultura visual, fundamentalmente los estético-artísticos.

Resultados a obtener

- Proporcionar instrumentos conceptuales que posibiliten discutir las cuestiones del lenguaje en las artes visuales con el objeto de distinguir la especificidad del propio discurso construido por la teoría del arte, en el sentido amplio del término. de modo tal que se hagan propios
- Introducir a la problemática específica de la cultura visual, estimulando una actitud reflexiva y crítica hacia los hechos estético-artísticos en particular, tendiendo en cuenta los procesos de percepción, sensibilización y reflexión.
- Advertir la incidencia de diferentes factores en la producción, significación y valoración de los hechos de las artes visuales, así como en el surgimiento de nuevos géneros y nuevas técnicas.

Criterios de evaluación

Se priorizarán dos aspectos que hacen a los resultados a obtener ya enunciados:

- La toma de contacto con material informativo pertinente, el inicio de un juicio crítico en cuanto a su selección, la adecuación a cada tópico y la valoración del mismo, reconociendo la especificidad del lenguaje de las artes visuales, con repertorio y pragmática propios.
- La confrontación práctica de por lo menos algunos aspectos de dicha información con determinada producción de objetos concreta que permita tanto una valoración de sus circuitos en la sociedad como la justificación de los significados que, en diferentes niveles, tal sociedad maneja, a fin de no reducir sin residuos valorados y concientes, lo visible a lo enunciable.

La cursada de la materia se aprueba con 4 (cuatro) puntos (como habilitación para rendir el examen final oral en carácter de alumno regular). Para ello se incluirán la toma de dos parciales y la realización de todos los trabajos prácticos (monografía, análisis de obra), cumpliendo con los objetivos señalados y estipulados para los mismos. En la cursada de las comisiones de prácticos se debe cumplir con el 75% de las asistencias.

Contenidos - Bibliografía Obligatoria

A. Clases teóricas

A.1.- El problema de la percepción en las artes visuales

Constitución de la realidad perceptiva: relaciones entre objetos y sujeto. La configuración y los usos del ojo en relación con las teorías de época. La percepción como eslabón intermedio entre el contenido del pensamiento y la estructura de la sociedad. La percepción como construcción de horizonte de posibilidades, como visión de mundo. Modelos operativos y de análisis en el campo de la percepción y su vinculación con problemas artísticos: Gestalt, fenomenología. Las modalidades perceptivas.

- Algunos aspectos acerca de sus particularidades según la conceptualización histórica de los productos. La crisis de los discursos artísticos y sus transformaciones.

Bibliografía obligatoria

CARBONELL I ESTELLER, Eduard. "La Pintura", en *Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos Teóricos y Lenguajes Artísticos*. Barcelona: Barcanova, 1990 ("Temas Universitarios"), p. 169-201.

ACHA, Juan [1981]. *Arte y Sociedad. Latinoamérica. El Producto Artístico y su Estructura*. México: FCE, 1981. Cap. VI: "Los Cuerpo-Objetos", p. 254-301.

MARCHAN, Simón [1972]. *Del Arte Objetual al Arte de Concepto. Las Artes Plásticas desde 1960*. Madrid: Alberto Corazón, 1974. Parte III: "Nuevos Comportamientos Artísticos y Extensión del Arte" (Introducción, p. 179-186; Cap. I, p. 187-203; Cap. II, p. 205-232).

SCHIMMEL, Paul, *Arte y Acción, entre la performance y el objeto, 1949-1979*, Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

B.3.- La representación en la obra de arte.

Reflexiones acerca de un problema fundante de las cuestiones artísticas. El Renacimiento y las derivas de los planteos representativos.

Bibliografía obligatoria

BAXANDALL, Michael [1972] *Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento. Arte y Experiencia en el Quattrocento*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1986 ("Comunicación Visual"). Cap. II: "El Ojo de la Época", p. 45-137.

PODRO, Michael [1987]. "La Representación y el Becerro de Oro" (traducción de la cátedra), en *Visual Theory. Paintin and Interpretation*. Comp.: Norman Bryson, Michael Holly, Keith Moxey. Cambridge: Pility Press, 1991, p.163-200.

MENNA, Filiberto [1975]. *La Opción Analítica en el Arte Moderno. Figuras e Íconos*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1977. Cap. I-V, p. 9-52.

B.4 Las discusiones y reconsideraciones del siglo XX

Las rupturas y discusiones que propone el siglo XX en relación con la nueva conceptualización de la obra de arte. Sus nuevos procesos y las consideraciones estéticas fundantes de una nueva relación con el arte.

Bibliografía obligatoria

BÜRGER, Peter. *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península, 1987. Cap. 3: "La Obra de Arte Vanguardista", p. 111-149.

DE MICHELI, MARIO, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Arte y Música, Alianza Editorial, 2001. Cap.5 La negación dadaísta (pp.131-148) y 9 La regla del abstraccionismo (pp.221-242), Segunda parte: *Documentos, Dadaísmo, Rayonismo, Suprematismo, Constructivismo, Productivismo, De Stijl*.

WALL, Jeff [1997], "Señales de indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como arte conceptual" en *AAVV. Gloria Picazo y Jorge Ribalta (comp.) Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Barcelona Consorci del Museu d'art Contemporani de Barcelona.

KRAUSS, Rosalind [1981]. "La Originalidad de la Vanguardia: una Repetición Posmoderna" (traducción de la cátedra; hay traducción de Alianza Editorial), en *L'Originalité de l'Avant-Garde et autres Mythes Modernistes*. Paris: **ACHA, Juan.** *Introducción a la Teoría de los Diseños*. México: Trillas, 1988. Cap. VI: "Los Diseños", p. 75-95.

MALDONADO, Tomás, *Diseño industrial y sociedad*, Boletín del Centro de Estudiantes de Arquitectura, Cea, 2, octubre-noviembre de 1949 en *Escritos Preulmianos*, Buenos Aires, Ediciones Infinito Buenos Aires, 1997. Macula, 1993

CRISPIANI, Alejandro. *Un mundo continuo*, Ensayos y Documentos, Revista *ARQ*, N° 49, Santiago de Chile, diciembre 2001, pp. 57-59.

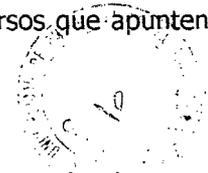
Materiales

Oportunamente, se indicará a los alumnos el material sobre el cual se aplicará la bibliografía obligatoria, ya se trate de otras lecturas complementarias (fuentes y documentos, otros escritos teórico-críticos, etc.) y/o de material visual en formato CD y audiovisual (imágenes de producciones específicas, videos, etc.).

Tipos de actividades planeadas

- Clases teóricas de información y reflexión.

- Clases prácticas de interiorización de conocimientos adquiridos.
- Clases de práctica y apropiación del conocimiento sensible, a través de diferentes recursos que apunten al estímulo de distintas modalidades perceptivas y al juicio crítico.
- Proyección de material audiovisual: diapositivas y videos.

Criterios de organización de los grupos de alumnos

El dictado de los temas teóricos y la realización de los trabajos prácticos se llevarán a cabo de acuerdo a un plan previsto tanto en las comisiones como en las clases teóricas.

Las comisiones de trabajos prácticos están a cargo del jefe de trabajos prácticos y de los ayudantes de cátedra. La pre-inscripción a la comisión de trabajos prácticos se realizará en la primera clase teórica, de acuerdo a un riguroso cupo limitado que no atenderá excepciones y que será dirimido por sorteo si la demanda supera la capacidad de la comisión.

Evaluaciones

La cátedra evaluará a los alumnos a través de la realización de una serie de trabajos que, una vez promediados al finalizar la cursada, los habilitarán para rendir el examen final oral en carácter de alumnos regulares. El programa con el que los alumnos han cursado la materia, así como su carácter de alumnos regulares, salvo prórrogas establecidas por la facultad, tiene una vigencia de dos años. Así, los alumnos que aprueben los trabajos prácticos quedan habilitados para rendir su examen final oral en cualquiera de los llamados a examen por un período de dos años.

La aprobación de la cursada resultará del promedio de cuatro notas, a saber:

- 1.- Una nota surgida del promedio de dos evaluaciones parciales escritas. En condiciones normales de la cursada, el primer parcial se llevará a cabo en la semana comprendida entre el **10 y el 14 de septiembre**; el segundo, en la semana del **22 y 26 de octubre**.
- 2.- Una nota obtenida de un trabajo de percepción que discute la problemática del color. Sus consignas y características se entregarán por separado del presente programa aproximadamente el **27 de septiembre**.
- 3.- Una nota por la realización de un trabajo final -a presentar como máximo en la clase de trabajos prácticos de la semana comprendida entre el **5 al 9 de noviembre**- consistente en la *indagación crítica de una muestra de artes visuales* (y no exclusivamente de las obras expuestas en la misma) que haya tenido lugar durante el curso lectivo. La elección de la muestra será guiada por los docentes a cargo de comisiones. En el transcurso de las clases de trabajos prácticos se dedicará el tiempo necesario para discutir dicha elección y su justificación, la recopilación de fuentes realizada por los alumnos como complemento de la bibliografía obligatoria, el enfoque elegido para realizar el trabajo, etc. Las consignas y otras características más detalladas de este trabajo final se entregarán por separado del presente programa.
- 4.- Una nota de concepto por el desempeño en la totalidad de las clases prácticas, que incluye un breve informe acerca de una visita al Museo Nacional de Bellas Artes que los alumnos realizarán por su cuenta luego de la primera clase teórica. Dicho informe se entregará en la primera clase de trabajos prácticos, la semana comprendida entre **13 a 17 de agosto**.

ifoi
MA

Bibliografía de consulta

Además de la bibliografía ya referida -de la cual se han seleccionado las partes y/o capítulos que conforman el corpus de lecturas obligatorias-, los alumnos pueden remitirse a la siguiente como complemento de la anterior, teniendo en cuenta que la misma tiene un carácter simplemente orientativo y, por lo tanto, no agota las distintas problemáticas de los contenidos del presente programa.

ACHA, Juan. *Arte y sociedad. Latinoamérica. El Sistema de Producción.* México: Universidad Autónoma de México, 1979.

ALBERS, Joseph. *Interacción de Color.* Madrid: Alianza, 1987.

ARGAN, Giulio Carlo. *El Arte Moderno. 1770-1970.* Valencia: Fernando Torres, 1975. 2 vol.

ARNHEIM, Rudolf. *Ensayos para Rescatar el Arte.* Madrid: Cátedra, 1992 ("Ensayos Arte Cátedra").

AUMONT, Jacques. *Introduction à la Couleur: des Discours aux Images.* Paris: Armand Colin, 1994 ("Cinéma et Audiovisual", dir.: Roger Odin).

AUMONT, Jacques. *La Imagen.* Barcelona: Paidós, 1992.

BARTHES, Roland et al. *La Semiología.* Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1972.

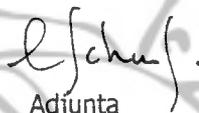
BATTCKOCK, Gregory. *La Idea como Arte.* Barcelona: Gustavo Gilli, 1984.

BAXANDALL, M. "El Lenguaje de la Crítica de Arte", en **KEMAL, S., GASKELL, I. (ed.).** *The Language of Art History.* Cambridge: Cambridge University Press, 1991 (traducción de la cátedra).

BENEVOLO, Leonardo. *Introducción a la Arquitectura.* Madrid: Hermann Blume.

- **RAJCHMAN, John.** "Postmodernism in a Nominalist Frame. The Emergence and Difussion of a Cultural Category". *Flash Art, The Leading European Art Magazine. International Edition* (Milan), Nº 137, noviembre-diciembre 1987, p.49-51.
- RUDNER, Richard, SCHEFFLER, Israel (ed.).** *Logic & Art. Essays in Honor of Nelson Goodman.* Atascadero (California): Ridgeview, 1972.
- SCHUSTER, G., HERAS, F.** "El Color como una Estructura Interactiva: una Constitución Heterogénea", en *Argencolor 1994. Actas del Segundo Congreso Argentino del Color.* Buenos Aires, Grupo Argentino del Color, 1996.
- SCHUSTER, G., SZIR, S.** "La Implicancia de la Construcción de una Teoría en lo Artístico". *II Jornadas de Historia y Teoría de las Artes Visuales y Musicales.* Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Historia y Teoría del Arte Julio E. Payró. 1996.
- SCHUSTER, G.** "La Mediación de la Percepción en lo Artístico". *III Jornadas de Investigación, II Simposio de Música por Computadora.* Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, 1998.
- SILVA, Armando.** "Focalización Visual". *Revista de Estética* (Buenos Aires: Escuela de Altos Estudios del Centro de Arte y Comunicación). Nº 7.
- SUMMERS, D.** "Condiciones y Convenciones: Acerca de la Disanalogía entre Arte y Lenguaje", en *The Language of Art History.* Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- TATARKIEWICZ, Wadyslaw.** "Creación: Historia del Concepto". *Criterios.* (La Habana). Nº 30, julio-diciembre 1991
- TATARKIEWICZ, Wadyslaw.** *Historia de Seis Conceptos.* Madrid: Tecnos, 1990.
- VERÓN, Eliseo.** "Sobre Marta Minujín. Un Happening de los Medios Masivos. Notas para un Análisis Semántico", en *Happenings.* Ed.: Oscar Massotta *et al.* Buenos Aires: Jorge Alvarez, 1967.
- ZEVI, Bruno.** *Saber Ver la Arquitectura.* Barcelona: Poseidón, 1981.

Introducción al lenguaje de las artes plásticas

Adjunta
Graciela Schuster

LIC. MARIA INES SAAVEDRA
DIRECTORA DEL D.P.F.O. DE ARTES