

Planificación para el curso de Historia del Arte Instituto de Actuación de Montevideo / 4º Actuación Año 2017

Prof. Ramiro Pallares

Introducción:

El arte es una de las formas de expresión y comunicación del ser humano que puede abarcar todos los sentidos y desarrollar aspectos relacionados con la intuición, la imaginación y la creatividad. Desarrollar la sensibilidad para poder dialogar entre la creación artística presente y la del pasado es uno de los cometidos esenciales de la asignatura. Así mismo, analizar el rol de los artistas en la sociedad y sus transformaciones en diversos contextos sociales es de vital importancia en la formación de los futuros artistas del teatro. En la realidad actual, viviendo en una cultura de medios masivos y de redes basadas en la reproducción permanente de imágenes, la recuperación del espacio reflexivo y de la conciencia crítica en el aula permite promover la capacidad de observación, de análisis y de comunicación. La responsabilidad de la función social del artista implica una toma de conciencia acerca del valor cultural de la creación artística, así como de lo fundamental en el mundo actual de la existencia de artistas que, a través de las artes, permitan crear e imaginar otros mundos posibles.

Fundamentación e intenciones de esta planificación

Si bien la siguiente planificación propone un esquema general a transitar durante el presente año lectivo, la misma pretende ser flexible y adaptable a las inquietudes o metodologías de trabajo que vayamos desarrollando junto a los alumnos a lo largo del curso.

Los temas seleccionados pretenden dar a los alumnos una visión panorámica del desarrollo de las artes visuales en el Mundo Contemporáneo, indagando en sus raíces en las concepciones técnicas y estéticas del Mundo Moderno y de las civilizaciones clásicas de la antigüedad y del cristianismo medieval.

A lo largo del curso, el contexto histórico de las expresiones artísticas a estudiar se constituirá en una referencia ineludible. La Historia como campo de conocimiento es el marco apropiado para la interpretación de las creaciones humanas, tanto las de carácter estético como las producciones relacionadas con formas de vida y costumbres. Por lo tanto, antes de adentrarnos en la interpretación de las artes de un período, resulta indispensable el desarrollo de los principales aspectos que caracterizaron la vida social, económica y cultural del mismo. De este modo pretendo habilitar en los alumnos la capacidad de comprender la producción artística en relación a la sociedad que la creó.

Debido al escaso margen de tiempo con el que contamos para el desarrollo de un programa tan amplio, dejaremos a la arquitectura en un segundo plano y nos centraremos en la pintura y, en algunos períodos, en la escultura. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que a los efectos de la formación de nuestros alumnos en una introducción a las artes visuales, resulta de vital importancia el conocimiento de las formas de representación plástica de la figura humana, del espacio y de la interrelación del ser humano y el mundo, así como las diferentes visiones históricas de ambos.

De este modo, se constituye como intención central del curso el poder desarrollar una práctica de enseñanza que permita a los alumnos:

- ✚ desarrollar la sensibilidad estética,
- ✚ estimular la experiencia perceptiva,
- ✚ fomentar la creatividad,
- ✚ transmitir conocimientos que permitan valorar el patrimonio de la humanidad en el tiempo y en el espacio,
- ✚ incorporar el vocabulario conceptual y técnico a través de lecturas e imágenes compartidas,
- ✚ ejercitar en el análisis e interpretación de la obra de arte,
- ✚ orientar en la decodificación del contexto sociocultural,
- ✚ capacitar en la búsqueda de fuentes de estudio.

Metodología de trabajo a desarrollar

Cada clase supone una construcción metodológica particular de acuerdo a la selección de contenidos y de recursos didácticos que se realice para cada instancia. No obstante, el curso se desarrollará buscando que los alumnos logren el aprendizaje de los conocimientos enseñados desarrollando y aprendiendo a la vez una serie de habilidades indispensables para un buen aprendizaje de la asignatura:

- ✚ Adquisición de habilidades interpretativas y analíticas (relativas fundamentalmente a lo visual pero también a lo escrito).
- ✚ Comprensión y uso autónomo de fuentes de información (textos historiográficos y documentales) para un desempeño adecuado en el estudio de la asignatura.
- ✚ Adquisición de información histórica y de vocabulario técnico, así como también capacidad de expresar la información aprendida.
- ✚ Comprensión y manejo de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos histórico-culturales aprendidos.

De acuerdo a las características de la asignatura, la metodología de trabajo va a jerarquizar constantemente el análisis en clase de las producciones artísticas a estudiar. De este modo va a ser inherente a la construcción metodológica de cada clase el uso de imágenes.

Evaluación:

Será anual y se compondrá de la evaluación del proceso general de cada estudiante, así como de instancias específicas de evaluación. Dentro de estas últimas se planteará una instancia de aplicación de los contenidos aprendidos a un ejercicio práctico en el cual los estudiantes deberán relacionar las concepciones estéticas, técnicas y conceptuales estudiadas, con el campo específico de la actuación.

En la evaluación general del proceso, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Disposición al trabajo.
- Respeto del espacio de trabajo.
- Compañerismo.
- Asiduidad y puntualidad.
- Participación en clase.

Contenidos a trabajar

Ejes transversales del curso:

- a) **El rol del artista en la sociedad.** Relaciones entre artista y sociedad: interrelación de elementos ideológicos, culturales, políticos, sociales y económicos en la producción de un artista o en la generación de estilos y movimientos. Los niveles de determinación/libertad en la creación. La relación del arte con el poder político y social. El arte contemporáneo como lenguaje de autonomía creciente. La explosión de posibilidades en el universo contemporáneo y la difusión de límites en las disciplinas artísticas. Vínculos y relaciones entre el arte presente y el arte de otros tiempos.
- b) **El arte como técnica y como expresión estética.** Diversidad de relaciones entre elementos técnicos y expresivos en las diversas etapas de las artes visuales y en particular de la pintura.
- c) Ejercitar la observación, el análisis y la decodificación a partir de la introducción de material teórico/conceptual específico, ya sea a partir de historiografía o de documentación artística.

Temas:

- 1) Elementos conceptuales sobre arte, técnica y estética. El concepto de belleza. El arte como lenguaje.
- 2) Los inicios de las artes visuales: del arte rupestre y mobiliario en el paleolítico superior, a las expresiones artísticas de las primeras civilizaciones.
- 3) Aspectos generales de la estética clásica en la Antigüedad greco-romana.
- 4) Arte en la Edad Media: aspectos generales. Formas y significados. Evolución de la pintura gótica. Del simbolismo bidimensional a la narración tridimensional. El artista-artesano.
- 5) Renacimiento: contexto y antecedentes de lo clásico. De artesano a artista. Marco teórico de Francastel: construcción y destrucción de un espacio plástico. La perspectiva en el Quattrocento y en el Cinquecento. Definición de las composiciones renacentistas. Elementos técnicos en la construcción de un sentido realista en el arte.
- 6) Manierismo y crisis del renacimiento: Miguel Ángel y El Greco. La deformación como forma de expresión.
- 7) Barroco: contexto y barroco católico (Caravaggio, Bernini, Borromini). El arte al servicio de las luchas religiosas. El barroco aristocrático (Velázquez y Versalles). El arte al servicio del poder estatal. El barroco burgués (Rembrandt). Nuevos temas y técnicas. Relación de las artes visuales con la música barroca. La teatralidad en la pintura barroca.
- 8) Neoclasicismo y contexto revolucionario: la referencia a lo clásico como sentido estético y ético. El arte revolucionario: David. Del Neoclásico al Romanticismo en el siglo XIX. El nuevo papel del artista en la sociedad industrial. Relación entre el arte y la construcción de las identidades nacionales (influencia en nuestro país).
- 9) Evolución artística del siglo XIX: del romanticismo al realismo. Gericault y Delacroix. El realismo: Courbet, Millet y Daumier. Impresionismo y neoimpresionismo. El salón de los rechazados y la construcción del arte por fuera de la academia. Las nuevas teorías ópticas. Luz y color. Incidencia de la fotografía en la pintura. La experimentación técnica como objetivo del arte.
- 10) Postimpresionismo: Van Gogh, Gauguin, Cezanne, Munch. Antecesores de las vanguardias.
- 11) Vanguardias del siglo XX: contexto de las primeras manifestaciones. Cubismo y fauvismo: Picasso y Matisse. La liberación de la forma y del color. Expresionismo: tendencias. Die Bruck. Der blaue Reiter. Dadaísmo: Tristan Tzara y el Cabaret Voltaire. Duchamp y los orígenes del arte conceptual. Surrealismo: manifiesto de André Breton. Relación con la política de entreguerras. Tendencias: Dalí, Magritte, Miró, Ernst. Los caminos de la abstracción: Kandinsky y Mondrian. El constructivismo ruso. La persecución totalitaria en la URSS y en Alemania. Las vanguardias como "arte degenerado".

La Bauhaus: incidencia en la evolución de la arquitectura moderna y en el desarrollo de la concepción de diseño industrial. Relación con artes escénicas y performáticas.

- 12) La segunda guerra mundial y las nuevas tendencias: expresionismo abstracto y arte pop. El traslado del centro artístico a los EE.UU. Arte conceptual y performance: el arte y el cuerpo. Tendencias: arte conceptual, happening, fluxus, Beuys, Marina Abramovic. La creciente diversidad y entrecruzamiento de las disciplinas artísticas. La incidencia del desarrollo científico-técnico en el arte. Artes visuales y artes escénicas en la contemporaneidad.

Profesor Ramiro Pallares
Marzo 2017.