

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEDE CALETA OLIVIA		
Carrera: Profesorado de Artes Visuales Resolución Pte. CPE N°: 2888/16	Espacio curricular: HISTORIA SOCIOCULTURAL DE LAS ARTES VISUALES I N° según Plan: 16	
Campo de la Formación: Formación Específica	Vigencia del programa: 2023 - 2024	
Curso: 2 ° año	Comisión: Única	Formato: Asignatura
Régimen de cursado: Anual	Horas cátedras semanales: 3 hs.	
Correlatividades precedentes: Ninguna.	Docente a cargo: Cardenas, Tamara Danila	

FUNDAMENTACIÓN

Para la formación de futuros docentes, es necesario desarrollar e instalar una noción de Historia del Arte que contemple no solo al objeto (material, iconografía, técnica) sino, también, las implicancias, aplicaciones y antecedentes en cuanto a sus efectos en la actualidad.

En las últimas décadas, se han producido profundos cambios en lo que refiere a los abordajes teóricos y metodológicos de la historia del arte, lo que orientó discusiones sobre nuevos enfoques y núcleos problemáticos. Marcos teóricos y epistemológicos provenientes de la historiografía del arte, la historia cultural, la antropología de la imagen, la teoría social del arte, la sociología de la cultura, los estudios warburgianos, la semiótica, entre otras, han contribuido a dar forma a nuevos objetos de estudio y han permitido poner en conflicto la transparencia de las imágenes.

En este sentido, se han profundizado los análisis críticos de los procesos y productos simbólicos atendiendo el complejo sistema de relaciones y las dimensiones de producción, circulación y recepción-interpretación; así como el posicionamiento de las prácticas artísticas y agentes en el campo del arte y sus relaciones con el contexto histórico, atravesado por las esferas socio-política y económica.

Los diversos encuadres metodológicos y los nuevos marcos teóricos de la visualidad permitieron extender el repertorio de los dispositivos llamados "obras de arte" para ocuparse de las imágenes, como objeto de estudio de la disciplina, en sus múltiples soportes y formatos.

Es importante mencionar que la producción documental y el acceso a nuevos archivos, han favorecido al análisis y descripción de casos que permiten reconstruir las prácticas, las estrategias, las representaciones, las acciones e interacciones entre los actores, así como los discursos.

Abordar las prácticas artísticas desde su contexto histórico y desde el campo semiótico, implica adentrarnos al discurso a través de categorías específicas-analíticas, un meta-lenguaje (Barthes, 2003) para observar en detalle, interpretar y significar. Así

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

interpretamos el mundo (significando), mediante objetos, imágenes, pensamientos, significados y posibilidades.

Las prácticas artísticas son polisémicas y nos invitan a múltiples interpretaciones que se presentan por nuestras subjetividades y construcciones culturales-sociales.

Conocer, apreciar e interpretar la vida, el contexto, y las diferentes posibilidades de producción que se han manifestado históricamente, es enteramente significativo para comprender nuestro presente.

Dentro del Campo de la Formación Específica, el presente espacio curricular se enmarca en el segundo año del Eje de la Formación en Historia Sociocultural, que es un trayecto de materias anuales correlativas que atraviesan los últimos tres años de la formación:

1. Historia Sociocultural de las Artes Visuales I

2. Historia Sociocultural de las Artes Visuales II

3. Historia Sociocultural de las Artes Visuales en Latinoamérica y Argentina

Estudiar la historia del arte significa situarse frente al inmenso panorama de los testimonios visuales que nos han dejado los pueblos y los hombres que habitan la tierra desde hace miles de años. Objetos de uso cotidiano, edificaciones, esculturas, relieves, grabados, dibujos, ornamentos y pinturas constituyen un mensaje continuo de signos, formas y colores a través de los cuales se expresa el pensamiento, contexto y creatividad del género humano.

El arte es, entre las creaciones humanas, el lugar en el que se cruzan lo simbólico, lo técnico, lo espiritual y lo material. El estudio de las creaciones-prácticas artísticas permite entender como el ser humano ha intentado plasmar su relación con el mundo.

Desde la asignatura se aborda la Historia Sociocultural y del Arte de distintos periodos, desde los tiempos Prehistóricos, pasando por la Historia Antigua hasta la Historia Medieval.

En esta instancia, cabe aclarar, que nunca se acaba de aprender en lo que al arte se refiere, siempre existen cosas nuevas por descubrir, las grandes prácticas artísticas parecen diferentes cada vez que uno las contempla. Aparentan ser tan inagotables e imprevisibles como los seres humanos.

De esta forma se derrumba la creencia de que las imágenes pertenecen a un tiempo y espacio universal, es decir, que podemos concebir a las prácticas artísticas como un montaje de tiempos heterogéneos que constituyen anacronismos. Didi-Huberman (2015) explica sobre el anacronismo que *“parece surgir en el pliegue exacto de la relación entre imagen e historia: las imágenes, desde luego, tienen una historia; pero lo que ellas son, su movimiento propio, su poder específico, no aparece en la historia más que como un síntoma, un malestar, una desmentida más o menos violento, una suspensión.”* (p. 48).

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

Analizar críticamente esos signos, nos dotan de posibilidades, espacios y oportunidades para desarrollar nuevos pensamientos, nuevos signos, nuevos modos de analizar, reflexionar e interpretar. Nos permite observar y comunicarnos a partir de diversas miradas en relación a un mismo signo. El espectador percibe, interpreta y reconstruye.

Se trata de analizar críticamente, pero no desde lo juicioso o subjetivo, sino a partir de lo valorativo, lo estético-sensible, y desde el por qué y de qué manera una práctica artística tiene valor comunicativo. Y como desde el campo artístico, hay más de una manera de comunicar.

OBJETIVOS

GENERALES:

Que los/as estudiantes puedan:

- Introducirse en el estudio de la historia de las artes, entendiendo al arte como elemento que participa en la construcción histórica y social de un proceso cultural, a partir de diversos ejes conceptuales e indicadores de análisis.
- Conocer y advertir en cada uno de los periodos históricos los panoramas socioculturales y sus aplicaciones en el campo artístico (escultórico, pictórico, arquitectónico, textil, entre otros).
- Incorporar al bien cultural como una memoria materializada del hacer creativo humano, en un tiempo y espacio determinado (sitio cultural) y dentro de este marco, el concepto que el arte y la "obra" son factibles de ser interpretados.

ESPECÍFICOS:

Que los/as estudiantes puedan:

- Reconocer características y diferencias dadas desde la composición, elementos, modos de representación y técnicas artísticas de distintos periodos históricos, y sus culturas.
- Adquirir herramientas teóricas y metodológicas que posibiliten diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas referidas a la Historia del Arte.
- Reconocer a las producciones artísticas en relación directa a la cultura que pertenecen, entendiendo que pueden ser muy diferentes con las de otras culturas, aunque sean contemporáneas de tiempo.

PROGRAMA

❖ PREHISTORIA

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

EL Arte Paleolítico: naturalismo y magia - significado del arte paleolítico - técnicas: pintura grabado y relieve - temáticas - signos- formas abstractas - la figura humana - el arte mobiliario- Industria lítica (modos 1,2,3,4).

EL Arte Neolítico: Geometrismo - técnicas - temáticas e interpretación - construcciones prehistóricas - escultura- relieve - alfarería. Edad de los metales, su contexto, diversidad de culturas.

- Gombrich E.G. (2012). *La Historia del arte*. Ediciones PHAIDON.
- Instituto Gallach. *Historia del arte*. Ediciones Océano.
- Miquel Caralt, Fernando Casal “*La historia del Arte, explicada a los jóvenes*”. Paidós Contextos.
- Sarpe. (1982). *Historia Universal del Arte*. Volumen 1.

❖ LA EDAD ANTIGUA

El arte de MESOPOTAMIA: Contexto. Desarrollo cronológico del arte mesopotámico. Los signos de zodiaco (astrólogos y astrónomos). Arquitectura. El templo y el palacio. Escultura: Formas de expresión, de bulto redondo y relieve. Características y materiales. Cerámica y Metalurgia.

- Hauser. A. (1951). *Historia Social de la Literatura y el Arte, desde la Prehistoria hasta el Barroco*. Tomo 1. Debate Editoriales.
- María Carla Prette, Alfonso De Giorgis. (2002). *Atlas Ilustrado de la Historia del Arte*. Lexus Editores
- Varios Autores. (2002). *Arte más de 2500 obras desde las cavernas al Contemporáneo*. COSAR Editores
- Sarpe. (1982). *Historia Universal del Arte*. Volumen 1.

EGIPTO: Creencias y ritos - El imperio antiguo – El imperio medio- El imperio nuevo. Arquitectura: construcciones funerarias – Las Pirámides- simbología y significado - Templos funerarios: hipogeos. Templos colosales – La Estatuaria Egipcia, códigos de representación – materiales - la escultura en el imperio antiguo - imperio medio y El imperio nuevo. La Pintura y el Relieve – técnicas pictóricas – las artes decorativas - el libro de los muertos.

- Gombrich E.G. (2012). *La Historia del arte*. Ediciones PHAIDON. 2012.
- Hauser. A. (1951). *Historia Social de la Literatura y el Arte, desde la Prehistoria hasta el Barroco*. Tomo 1. Debate Editoriales.
- Instituto Gallach *Historia del arte* Ediciones Océano.
- Miquel Caralt, Fernando Casal “*La historia del Arte, explicada a los jóvenes*”; Paidós Contextos.
- Varios Autores. (2002). *Arte más de 2500 obras desde las cavernas al Contemporáneo*. COSAR Editores

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA

- Sarpe. (1982). *Historia Universal del Arte*. Volumen 1.

EI ARTE CRETENSE: Arte Minoico. Características y área geográfica - La supervivencia de los mitos. Figuras femeninas y figuras de animales – El signo del Toro – Arquitectura. Palacios, Arquitectura funeraria – Pintura. Frescos.

EI ARTE MICENICO: Contexto y características del arte micénico. La ciudad-fortaleza. Los reyes guerreros. Arquitectura: Murallas. Construcciones funerarias, Trulli y Nugas. La escultura. Mascaras. La escritura lineal.

- María Carla Prette, Alfonso De Giorgis. (2022). *Atlas Ilustrado de la Historia del Arte*. Lexus Editores
- Varios Autores. *La Grecia Antigua, la cuna de la civilización*. Editores Time Maps.
- Varios Autores. (2002). *Arte más de 2500 obras desde las cavernas al Contemporáneo*. COSAR Editores

GRECIA: El mundo clásico. Concepto de ideal y belleza (armonía, equilibrio, simetría) - Las etapas del arte griego: Arcaica, Clásica y Helenística - Arquitectura. El Templo – Órdenes arquitectónicos (Dórico, jónico, Corintio) - Técnicas constructivas y materiales - La arquitectura urbanística - La escultura griega: Arcaica. Clásica (El Doríforo de Policletos). Helenística. Canon de proporcionalidad. Materiales y técnicas - Principales manifestaciones - Temáticas - La Pintura Griega - La pintura en la cerámica - técnicas.

- Colección arqueológica. *Atenas*. Gredos
- Gombrich E.G. (2012). *La Historia del arte*. Ediciones PHAIDON.
- Hauser. A. (1951). *Historia Social de la Literatura y el Arte, desde la Prehistoria hasta el Barroco*. Tomo 1. Debate Editoriales.
- Instituto Gallach. *Historia del arte*. Ediciones Océano.
- María Carla Prette, Alfonso De Giorgis. (2022) *Atlas Ilustrado de la Historia del Arte*. Lexus Editores
- Varios Autores. *La Grecia Antigua, la cuna de la civilización*. Editores Time Maps.
- Varios Autores. (2002). *Arte más de 2500 obras desde las cavernas al Contemporáneo*. COSAR Editores
- Sarpe. (1982). *Historia Universal del Arte*. Volumen 1 y 2.

EL ARTE ETRUSCO. Ubicación geográfica. Características. Arquitectura civil (murallas fortificadas, canales, alcantarillas, Las necrópolis) – La escultura. La imagen de la serenidad. Características y materiales – La pintura.

- María Carla Prette, Alfonso De Giorgis. (2022) *Atlas Ilustrado de la Historia del Arte*. Lexus Editores
- Sarpe. (1982). *Historia Universal del Arte*. Volumen 2.

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

ROMA: Un arte para el Imperio, Arquitectura: Templos, Palacios, el anfiteatro, termas - Arquitectura civil: carreteras, puentes, acueductos – El Arco, La Bóveda, La Cúpula. - La escultura conmemorativa. Columna Trajana. Las técnicas de construcción. La originalidad del Arte Romano – Los foros imperiales - La magnificencia de la obra pública El Teatro - Construcciones religiosas - La Pintura – La escultura y el Relieve – El mosaico.

- Gombrich E.G. (2012). *La Historia del arte*. Ediciones PHAIDON.
- Instituto Gallach. *Historia del arte*. Ediciones Océano.
- Hauser. A. (1951). *Historia Social de la Literatura y el Arte, desde la Prehistoria hasta el Barroco*. Tomo 1. Debate Editoriales.
- Colección arqueológica. *Roma Imperial*. Gredos
- María Carla Prette, Alfonso De Giorgis. (2022) *Atlas Ilustrado de la Historia del Arte*. Lexus Editores
- Varios Autores. *Roma II, el mayor imperio de la Antigüedad*. Editores Time Maps
- Sarpe. (1982). *Historia Universal del Arte*. Volumen 2.

El arte PALEOCRISTIANO: Arquitectura. Basílica Paleocristiana. Edificios conmemorativos o funerarios. Mausoleos - La Religiosidad - Temáticas artísticas e iconografía – Esculturas y Relieves. – Pintura - Mosaicos.

El arte BIZANTINO: Contexto socio-histórico. Poder político y religioso – Características del arte bizantino – Arquitectura. Bóvedas, cúpulas - Relieves en capiteles. – La pintura - El mosaico. Materiales y temáticas.

- Gombrich E.G. (2012). *La Historia del arte*. Ediciones PHAIDON.
- Instituto Gallach. *Historia del arte*. Ediciones Océano.
- Hauser. A. (1951). *Historia Social de la Literatura y el Arte, desde la Prehistoria hasta el Barroco*. Tomo 1. Debate Editoriales.
- María Carla Prette, Alfonso De Giorgis. (2022) *Atlas Ilustrado de la Historia del Arte*. Lexus Editores
- Varios Autores. (2002). *Arte más de 2500 obras desde las cavernas al Contemporáneo*. COSAR Editores

❖ LA EDAD MEDIA

EL ARTE ROMÁNICO: Arte de carácter internacional. Contexto sociocultural. La Arquitectura. La iglesia Románica (el templo cristiano) - La estructura del Estilo Románico. “*La cruz latina*” - Contrafuertes. El pilar Románico. Arco de medio punto. La bóveda - Materiales - Arquitectura civil. Castillo románico. Temáticas de decoraciones – Pintura (ilustración sobre las sagradas escrituras). Carácter simbólico. Sentido narrativo - Relieve y Escultura. Características (elemento complementario de la arquitectura) - Representación mística.

EL ARTE GÓTICO: Contexto sociocultural – Arte de la burguesía. Religioso. Arquitectura religiosa. La catedral. Arco ojival - El sistema de construcción gótico. Características del estilo.

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

Nuevo pensamiento: “*Dios es luz*”. Vitrales. Grandes ventanales. La pintura. La expresividad. La escultura. Representaciones. Gárgolas. Representación realista. Las temáticas en las representaciones.

- Gombrich E.G. (2012). *La Historia del arte*. Ediciones PHAIDON.
- Instituto Gallach. *Historia del arte*. Ediciones Océano.
- Hauser. A. (1951). *Historia Social de la Literatura y el Arte, desde la Prehistoria hasta el Barroco*. Tomo 1. Debate Editoriales.
- María Carla Prette, Alfonso De Giorgis. (2022) *Atlas Ilustrado de la Historia del Arte*. Lexus Editores
- Varios Autores. (2002). *Arte más de 2500 obras desde las cavernas al Contemporáneo*. COSAR Editores

En todos los periodos se presentarán diversos audiovisuales y artículos de Historia. National Geographic <https://historia.nationalgeographic.com.es/>

METODOLOGÍA

Historia Sociocultural de las Artes Visuales I se desarrollará en un encuentro semanal (de tres horas cátedras) de carácter teórico. Cada contenido específico será abordado con bibliografía específica, pertinente para la construcción de un corpus sólido y claro.

La propuesta se desarrollará a través de:

- Clases expositivas-teóricas mediante un recurso preparado por la docente, con posterior reflexión sobre lo abordado/analizado.
- Lectura bibliográfica, para orientar orden cronológico y adquirir vocabulario específico.
- Análisis e interpretación de prácticas artísticas, reflexión y actitud crítica.
- Trabajos prácticos (actividades individuales y grupales), con guías de lectura y audiovisuales.
- Utilización de la plataforma virtual (si fuese necesario).
- Se plantearán análisis de películas y museos virtuales.
- Clases virtuales (si fuese necesario), mediante la utilización de diferentes plataformas, educación superior, Google Meet o Zoom.
- Se ofrece la participación en un grupo de WhatsApp, para compartir material, ideas, consultas y/o informar necesidades específicas del espacio.

El/la estudiante en cada clase deberá participar en la realización de las actividades y/o trabajos prácticos que se presenten. También es de suma importancia que tengan al día un planisferio de tamaño grande (afiche) en donde se vayan marcando los pe-

riodos, culturas y prácticas artísticas abordadas. En todas las propuestas deberá advertirse la utilización de vocabulario específico y la aplicación de la bibliografía obligatoria. Se presentarán distintos tipos de actividades: análisis y reflexión de fragmentos de películas, sitios de YouTube específicos, imágenes digitales, análisis de bibliografía (se realizarán debates en todas las clases y se requiere de una participación totalmente activa), y participación en la muestra institucional Mostrarte.

Los contenidos serán abordados desde tres instancias:

- ✓ *Exposiciones teóricas*: análisis de la bibliografía correspondiente, explicación de los temas principales. Se desarrolla la explicación en interacción con los/as estudiantes, despejando la mayor cantidad de dudas posibles.
- ✓ *Actividades áulicas*: para las mismas se requiere lectura previa de la bibliografía correspondiente. Se adopta la metodología Taller, para que los/as estudiantes logren componer en la clase (si es que fuese necesario).
- ✓ *Estudio autónomo-domiciliario*: se ofrece bibliografía específica, recursos realizados desde el espacio y los apuntes que se tomaron en las clases para lograr una mayor profundización. También corresponde explicitar algunos Trabajos Prácticos.

EVALUACIÓN

Para regularizar: La cursada implica instancias de evaluación sistemática no formal en base a su participación pertinente y significativa en clase, la responsabilidad y compromiso de estudio con la bibliografía presentada y el trato respetuoso con sus compañeros/as y la docente.

Dispositivos formales de evaluación:

- **Trabajos Prácticos:** (individuales o grupales). Un trabajo práctico enmarcado en cada periodo histórico abordado, contextualizado para el estudio, la práctica, aprendizaje y aplicación de los contenidos.
- **Evaluaciones Parciales:** dos parciales con su correspondiente recuperatorio. Aprobadas con la calificación mínima de 4 (cuatro).

Criterios evaluativos:

- Pertinencia en la expresión oral y escrita.
- Presentación de trabajos escritos y prácticos en tiempo y forma.
- Claridad conceptual en la presentación de trabajos prácticos escritos, orales, virtuales.

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA

- Uso de conceptos y léxico específico para el análisis de las producciones visuales.
- Autonomía y originalidad en las producciones (al finalizar cada periodo).
- Participación en debates tanto presenciales como virtuales (todas las clases se presentará una instancia evaluativa de análisis y debate bibliográfico)
- Lectura, análisis y conceptualización de la bibliografía obligatoria.
- Participación en un parcial oral o escrito en un corte evaluativo al cierre del primer cuatrimestre.
- Participación en un coloquio final como instancia de parcial obligatorio que incluya los contenidos en la cursada.
- Actitud de respeto y tolerancia hacia las observaciones y correcciones aportadas por las docentes.

ACREDITACIÓN

Condiciones para regularizar:

- Asistir al 70% de las clases dictadas.
- Aprobar la totalidad de los trabajos prácticos.
- Aprobar los exámenes parciales con una calificación mínima de 4 (cuatro), en primera instancia o recuperatorio.
- Aprobar el Examen Final ante Tribunal Examinador, según normas vigentes. Y con presentación de trabajos prácticos

Examen final de alumnos regulares: Los/as estudiantes que hayan alcanzado la regularidad de la materia podrán presentarse a la mesa de examen de su elección (teniendo en cuenta las normativas), en la cual se verificarán de manera oral los objetivos del presente programa.

Presentación a la mesa examinadora: Carpeta completa, con los trabajos realizados (aprobados) y el planisferio con los lugares y obras abordadas en la cursada.

Pueden presentarse con un Power Point (en donde solo se adjunten imágenes y fechas). Una línea de tiempo en donde se observen imágenes y fechas.

El examen final podrá consistir en el análisis de una o más imágenes, como así también de preguntas sobre conceptos específicos del programa y/o relaciones entre ellos, así como la presentación de trabajos atrasados o extras a criterio del docente. En esta instancia se valorará la aplicación del vocabulario técnico apropiado para el objeto de estudio.

Estudiantes libres: se evaluarán todos los contenidos abordados en el programa.

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA

Instituto Provincial de Educación Superior
Caleta Olivia
Consejo Provincial de Educación
Provincia de Santa Cruz

El examen final constará de tres instancias, debiendo aprobar cada una para poder continuar con la siguiente:

1. Examen escrito.
2. Defensa oral de algún tema específico.
3. Se brindarán ejemplos de obras de distintos periodos y culturas y deberán ser analizados y fundamentados, desde una visión estética, social y cultural.

IMPORTANTE: ESTE ESPACIO NO CONTEMPLA LA MODALIDAD DE PROMOCIÓN

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA