

BUENOS AIRES, 5 JULIO 2012

VISTO la Nota N° 2038/12-4, la Resolución del Consejo Departamental de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón N° 0069/12, el Reglamento de Posgrado, Ordenanza N° 0009/08 y el Despacho de Comisión de Actividades de Posgrado e Investigaciones Científicas, Artísticas y Tecnológicas del CONSEJO SUPERIOR del INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE de fecha 3 de julio de 2012; y

CONSIDERANDO

Que la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) ha acreditado la Carrera de Especialización en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica del Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón del INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE a través de su Resolución N° 564 – CONEAU -05.

Que en la mencionada acreditación se formulan recomendaciones para la mejora del posgrado.

Que la Ley de Educación Superior N° 24.521 y su modificatoria Ley 25.754 establecen los mecanismos de acreditación y estipula requisitos para los distintos posgrados.

Que por Resolución N° 160/11 el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN establece los nuevos estándares a aplicar en los procesos de acreditación de los distintos posgrados.

Que es necesario que la propuesta académica del posgrado se actualice en función de los requerimientos de formación de excelencia artística-profesional y con las perspectivas y las alternativas de desarrollo de los graduados del posgrado.

Que se ha dado la participación correspondiente al Servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente.

Por ello, y en virtud de lo normado en el Artículo 25°, incisos e) y h) del Estatuto Provisorio del IUNA.

**EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
RESUELVE**

ARTÍCULO 1°: Aprobar el Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en **Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica** del Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón que como Anexo I integra y forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°: Dejar sin efecto las Resoluciones IUNA N° 1007/02 y IUNA N° 0021/03.

ARTÍCULO 3°: Regístrese. Comuníquese a todas las Unidades Académicas del IUNA, a todas las Dependencias Administrativas de este Rectorado, y a la Unidad de Auditoría Interna. Publíquese en el Boletín Informativo del IUNA. Cumplido, **archívese**.

**RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO SUPERIOR N° 0037**

RES. CS N° 0037

ANEXO I

Posgrado Especialización en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica

Fundamentación

Esta especialización crea un espacio donde los profesionales de diferentes áreas del conocimiento encuentren un lugar de análisis e investigación y profundización de la producción artística, para la formación de un artista, pensador y hacedor capacitado tanto técnica como intelectualmente.

La malla curricular está centrada en la creación y reflexión artística, específicamente desde sus técnicas y modos de producción. Los que en la contemporaneidad atraviesan diferentes ámbitos de circulación del arte.

Este Posgrado está orientado a todos aquellos profesionales, argentinos o extranjeros, que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 39 y 39 bis de la Ley 24.521 que deseen desarrollar propuestas y modelos de producción creativos en forma autónoma.

Objeto de Estudio

El programa académico del Posgrado Especialización en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica se crea para capacitar con una formación integral a sus estudiantes, fomentando el desarrollo del espíritu crítico capaz de transformar la mirada de la sociedad.

El lineamiento central del programa está orientado a la formación de un artista, pensador y hacedor capacitado intelectual y técnicamente.

La práctica en Arte Contemporáneo conlleva tanto un dominio de la especificidad formal de los lenguajes artísticos, como la conceptualización de la obra y su relación con otras áreas de la realidad y el conocimiento.

Siendo el objeto de estudio, los medios y las tecnologías para la producción pictórica, estos se profundizan y se conectan desde otras disciplinas, otros lenguajes, que se impartirán en la especialización.

Objetivos

Preparar Especialistas que:

- Posean una comprensión tanto del arte contemporáneo como del medio en el cual y para el cual generan su obra.
- Sean capaces de repensar, con una actitud crítica y política, la realidad estética.
- Puedan generar investigaciones que modifiquen o conecten sus actividades profesionales con el ámbito en el que se inscriben.

Campo de Acción / Perfil del egresado

El egresado del Posgrado **Especialización en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica**, en tanto productor de imágenes y creador visual y/o audiovisual, está dotado de una formación integral y crítica. Cuenta con la capacidad de asumir funciones dentro de la sociedad en numerosas actividades, sosteniéndose profesionalmente por sus capacitación dentro de la praxis del hacer artístico e investigativo, que lo jerarquiza como profesional exclusivo en esta especialidad en América Latina.

El programa de **Especialización en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica** corresponde a un ciclo dividido en dos cuatrimestres y un total de 400 horas reloj.

Estos programas reúnen a graduados de todas las Universidades del país, así como de Universidades del extranjero. Esta estructura de carácter interdisciplinario, está centrada en la producción artística, específicamente desde las técnicas y modos de producción.

Durante la permanencia en el programa, el alumno deberá desarrollar una propuesta de creación original, autónoma, sólida y en condiciones de ser expuesta públicamente, cumpliendo con los niveles de excelencia profesional que ello amerita.

Requisitos de ingreso

Podrán postular a la **Especialización en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica** aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 39 y 39 bis de la LES 24.521 Es condición indispensable que el postulante tenga cuerpo de obra.

Titulación

El título que la institución otorga al finalizar los estudios es el de **Especialista en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica**, y su nivel académico es el de Posgrado Universitario.

La cursada dura dos cuatrimestres, más la defensa de un Trabajo Integrador Final (TIF), que puede rendirse por videoconferencia a distancia o de manera presencial, previa evaluación, existiendo un plazo máximo de dos años para rendir el mismo a partir de la última materia aprobada.

Plan de Estudios
Especialización Posgrado en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica

Los seminarios – materias están divididos en teóricos; prácticos y teórico–prácticos según especificidad.

Materias teóricas

Sistematización de los modos pictóricos contemporáneos
Metodología de la investigación
Historia y teoría del arte específico
Psicología del arte

Materias prácticas

Tecnologías y modos pictóricos
Taller de proyecto
Taller Experimental
Multimedia

Materias teórico-prácticas

Interrelación de Campos Artísticos Contemporáneos
Artes audiovisuales
Taller de análisis del lenguaje visual

Especialización en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica **Totalidad de Materias del Posgrado /Síntesis**

Historia y teoría del arte específico:

Ubicando la mirada en la naturaleza de la historia y teoría del arte como disciplina, se analizará la especificidad estructural y/o del lenguaje artístico que nos ocupa.

Se ofrecerá un acercamiento a la naturaleza de aquellas obras desde su sistematización en cuanto a modos y tecnologías que integran las llamadas artes visuales.

Sistematización de los modos pictóricos contemporáneos:

Desde los diferentes movimientos se analizarán las vanguardias artísticas con relación a los principios de libertad, de espiritualidad, las invenciones y descubrimientos científicos. Las realidades sociales y las situaciones conflictivas de nuestro tiempo, desde los modos pictóricos y sus tecnologías. Grupos Nacionales e Internacionales. Revistas de vanguardia. Operación de consumo con relación a la sociedad actual.

Metodología de la investigación:

Medios para recopilar, analizar y presentar datos para el análisis visual, las técnicas y modos pictóricos: Métodos, modelos, tecnologías y modos Pictóricos. Estudio de las posibilidades de la organización de la forma plástica pictórica, teniendo en cuenta las diferentes variables desde la observación de las técnicas y modos de producción pictórica.

Taller de Análisis del Lenguaje Visual:

Taller de análisis de la retórica de la imagen visual con énfasis en las funciones icónicas - significantes y comunicacionales- y plásticas del signo pictórico considerando los diferentes modos, los procedimientos, las tecnologías y los contextos.

Artes Audiovisuales:

Cine. Video. Diapositivas Edición fotográfica-Encuadre. Iluminación. Proyección de audiovisuales relacionados a los medios de producción que generen la información necesaria para lograr una reflexión, debate y análisis de los medios y tecnologías para la producción pictórica.

Taller Experimental:

El desarrollo de la mirada sensible. Actitudes de acercamiento al objeto. Desarrollo de los lenguajes visuales. Fortificación de trabajo de taller. Investigación de materiales, técnicas, modos y aporte histórico, teniendo en cuenta la convivencia de disciplinas que abran posibilidades al acercamiento del hacer artístico desde distintas miradas, evitando la uniformidad y atendiendo a la singularidad del lenguaje visual.

Intensificar el estudio del lenguaje apropiado para expresar los pensamientos del artista productor.

Interrelación de Campos Artísticos Contemporáneos:

Propuesta teórico-práctica de proyección, desarrollo y análisis de proyectos a partir de prácticas contemporáneas que involucran la interrelación de los lenguajes, acentuando aquellos que proponen otra circulación de la producción. Convocatorias, montaje, curaduría, proyecto, equipo.

Los intercampos: arte correo, poesía visual, libro de artista, el video, arte acción, la intervención, el objeto, atc's, lo relacional, instalación, lo sonoro.

Tecnologías y Modos Pictóricos:

Estudio de las posibilidades de la organización de la forma plástica pictórica, teniendo en cuenta las diferentes variables desde la observación de las técnicas y modos de producción pictórica.

Investigación y profundización de nuevos modos y técnicas que se aplicarán al proyecto personal.

Psicología del arte:

Organización de los espacios del lenguaje desde el punto de vista personal y del espectador, involucrando campos de fuerza lingüísticos, literarios, emotivos, cognitivos, racionales, anímicos, recuerdos, silencios. Se teorizará y ejercitará, aprendiendo a registrar desde el modo particular que se tiene al construir la imagen, abordándola desde los modos y técnicas

pictóricas con el fin de organizar el espacio poético, emotivo y particular desde el propio mundo interno aprendiendo a registrar como plasma su sintaxis cada artista en particular.

Taller de Proyecto:

Elaborar un sistema de producción creativo que contemple la participación de distintos dispositivos técnicos, de acuerdo con la especificidad de la obra. Articular e incrementar el trabajo creativo en relación con pautas textuales que contribuyan a aumentar la propuesta de la búsqueda de la imagen propia a través de la sensibilización, del acercamiento al objeto, el hacer artístico desde distintas miradas, respetando la singularidad y el tiempo de evolución individual, aunando este hacer con la indagación estética teórica, logrando a nivel personal una auténtica conexión con el interior artístico estético en esta etapa.

Multimedia:

Se analizarán las herramientas del arte digital con relación a multimedia, vinculadas a las técnicas y modos pictóricos con contenidos basados en conocimientos prácticos desarrollados mediante ejercicios y proyectos personales que cumplan con necesidades de comunicación determinadas.

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre

Asignatura	Carga horaria semanal	Carga horaria total	Modalidad
Tecnología y modos pictóricos	3 horas reloj	48 horas reloj	Práctica
Interrelación de Campos Artísticos Contemporáneos	2 horas reloj	32 horas reloj	Teórico - práctica
Artes Audiovisuales	3 horas reloj	48 horas reloj	Teórico Práctica
Sistematización de los modos Pictóricos contemporáneos	2 horas reloj	32 horas reloj	Teórica
Historia y Teoría del Arte Específico	2 horas reloj	32 horas reloj	Teórica
Metodología de la Investigación	2 horas reloj	32 horas reloj	Teórica
Total: 224 horas reloj			

Segundo Cuatrimestre

Asignatura	Carga horaria	Carga horaria total	Modalidad
Taller de Análisis del Lenguaje Visual	2 horas reloj	32 horas reloj	Teórico práctica
Psicología del Arte	2 horas reloj	32 horas reloj	Teórica
Multimedia	3 horas reloj	48 horas reloj	Práctica
Taller de Proyecto	2 horas reloj	32 horas reloj	Práctica
Taller Experimental	2 horas reloj	32 horas reloj	Práctica
Total: 176 horas reloj			

Carga horaria Total

Plan de Estudios	Horas reloj	Horas reloj totales
Primer Cuatrimestre	Total: 224 horas reloj	400 - Horas reloj Totales Especialización Posgrado En Medios y Tecnologías Para la Producción Pictórica
Segundo Cuatrimestre	Total: 176 horas reloj	

Programas de estudios

1. Seminario Historia y Teoría del Arte Específicas

Objetivos Generales

Nuestra materia tiene como finalidad el estudio del conjunto de prácticas (miradas y discursos) que instituyen y enuncian la *producción pictórica*, en su especificidad y en su articulación con otras producciones estéticas. En el *campo expandido* de la pintura actual, coexisten obras y teorías recientes, con otras que remiten a tradiciones de distinta duración y procedencia cultural múltiple.

Nuestra cátedra se propone, a partir de la construcción de un marco ético-pedagógico, generar un ámbito de estudio reflexión e intercambios que, focalizando la producción pictórica contemporánea remonte sus filiaciones disciplinares, inter y transdisciplinares.

En dichos marco y ámbito se atenderán los aspectos de formación e información implicados en el área de su competencia y se promoverán vínculos y transferencias con el medio artístico y social.

Objetivos referidos a los seminaristas:

de Información

- ◆ Que conozcan los fundamentos epistemológicos de la asignatura
- ◆ Que organicen e intercambien sus saberes sobre la producción pictórica históricamente considerada.
- ◆ Que realicen la lectura de relatos canónicos referidos a la misma.
- ◆ Que aborden las diversas teorías que la definen y categorizan
- ◆ Que observen la emergencia de un *corpus* específico de obras para el segmento espacio-temporal contemporáneo
- ◆ Que remonten la historia de las prácticas-saberes-producciones a los que ellas remiten.

de Habilidad

- ◆ Que comprendan los rasgos identitarios de la producción pictórica en su relación con otras producciones estéticas
- ◆ Que analicen fuentes y documentos, en particular aquellos originados en el área específica y otros seleccionados en un campo interdisciplinario.
- ◆ Que interpreten los criterios que afectan a la expansión del campo de la pintura contemporánea.
- ◆ Que sinteticen lo aprendido en la creación de sus propios criterios y modelos teórico-metodológicos de aproximación a los contenidos.
- ◆ Que concreten a partir de estos modelos sus trabajos de investigación

de Actitud

- ◆ Que desarrollen una actitud crítica respecto a los distintos tipos de producciones abordadas
- ◆ Que generen propuestas de trabajo en la materia. compartiendo y transfiriendo sus resultados.
- ◆ Que operen sus aprendizajes en relación armónica con su propia producción estética y apliquen su creatividad al abordaje de los enfoques teórico-metodológicos
- ◆ Que ponderen las producciones artísticas y estéticas susceptibles de ser incorporadas en la denominación *producción pictórica contemporánea* en su articulación cultural.
- ◆ Que valoren la heterogeneidad constitutiva de los procesos artístico-culturales.

Contenidos

Unidad I: *Las Prácticas Pictóricas*

La pintura como *práctica. Poiesis y Technai* en el trabajo pictórico. El discurso acerca del quehacer pictórico: teorías e historias. La *producción pictórica* y su ubicación entre las *producciones artísticas y estéticas*. Producción, distribución y consumo. Fuentes: textos visuales y discursos producidos por artistas, teóricos e historiadores.

Unidad II: *Nuevas Identidades Pictóricas*

El arte y la pintura contemporáneos en el acontecer global-regional-local. Códigos culturales e identidad pictórica. Tecnociencia y arte: la pintura en el *campo expandido*. Polémicas sobre el rol del arte y de la pintura en la sociedad actual. Fuentes: textos visuales y discursos producidos por artistas y teóricos en torno a temas y problemas de la actualidad pictórica

Unidad III: *El Debate sobre la Existencia de la Pintura*

El pasado reciente: crisis y transición. *Modernidad*: los privilegios de la vista y del color. La ética de la técnica antiacadémica y la transgresión de los géneros. *Vanguardias* y *Neo vanguardias*: ¿la muerte de la pintura?. *Postvanguardias*. La pintura resucitada. Fuentes: textos visuales y discursos producidos por artistas y teóricos en torno a tópicos centrales de la pintura del siglo XX

Unidad IV: *Pasajes por el Color*

La Pintura: Técnica, Medio y Dispositivo. El color: breve historia. Episteme de la pintura: la era de Newton, el legado de Goethe, las teorías del siglo XIX, la autonomía del color. Color y código. El color y la metáfora musical. El color y la virtualidad. Color: Percepción y Pasión.

Modalidad de Dictado

Clases teóricas

Desarrollaremos un encuadre general y conceptual que permita a los seminaristas abordar el conocimiento de los contenidos de la materia, así como la detección y selección de un área de interés, con el objetivo de profundizarla a través de los trabajos que afrontarán en el transcurso del cuatrimestre.

En las clases motivaremos la participación activa de los cursantes. Para ello, desde los fundamentos éticos de la propuesta educativa y su orientación pedagógica estimularemos el ejercicio y el respeto de la diversidad. Pondremos en juego el pluralismo de concepciones de la bibliografía, la mediación de recursos didácticos de variado tipo y la asistencia de docentes y artistas invitados a exponer sobre temas de su especialidad.

Apelaremos a la reflexión crítica y convocaremos a la creatividad teórica.

Clases teórico-prácticas

Las clases teórico-prácticas tendrán como finalidad la aplicación al análisis de fuentes y documentos visuales, audiovisuales y escritos, a la luz de las problemáticas vistas en las clases teóricas, en un ámbito de intercambio y producción. La evolución de los trabajos teórico-prácticos asumirá el carácter de tareas concretas. Las mismas podrán ser realizadas por los seminaristas en grupos o individualmente y consistirán, entre otras, en reseñas bibliográficas comentadas, redacción de críticas bibliográficas, preparación de comunicaciones a congresos, proyectos o comentarios de exposiciones, inventarios de obras, selección de material audiovisual con fines determinados, etc.

Modalidad de Evaluación

Evaluación general de la materia

Evaluaremos la aptitud de los seminaristas para ingresar a la comprensión de los contenidos a través de su participación en los diferentes segmentos de la materia. Evaluaremos por la misma vía su actitud de intercambio con el grupo, la capacidad de fundamentar sus puntos de vista e interactuar con otros.

Evaluaremos a través de los trabajos realizados las transformaciones operadas en los saberes y concepciones de los seminaristas. Luego del dictado de una parte importante del programa, convocaremos a una presentación parcial. La misma consistirá en la elaboración y exposición de un anteproyecto de investigación sobre un subtema de la curricula cumplida. El seminarista recortará, de acuerdo a sus intereses, el área a trabajar y el objeto de investigación. Su propuesta se concretará en una serie de entregas hasta elaborar un informe completo sobre el cual será interrogado. Se dará preferencia a aquellas propuestas que desplieguen un campo de desempeños profesionales donde lo teórico e histórico se articulen y complementen con las prácticas, en el estudio de artistas de nuestro medio. Esta evaluación parcial podrá afrontarse de manera individual o grupal. El anteproyecto de investigación tiene la finalidad de constatar la construcción por parte del seminarista de una posición específica en torno a los temas y problemas que aparecen en la adquisición de una

competencia investigativa. También lo prepara para su evaluación final que consistirá en la investigación derivada del anteproyecto, cuya exposición se realizará frente a la mesa examinadora.

Repertorio de Fuentes y Documentos

- AGUILERA CERNI, Vicente.** *La Postguerra. Documentos y Testimonios.* Madrid: 1975. 2 vol.
- ALBERS, Joseph.** *Interacción de Color.* Madrid: Alianza, 1987.
- ROMERO, Alicia.** [sin título], en **LUDWIG MAXIMILIANS UNIVERSITÄT, BIBLIOTHEK DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE UND VERGLEICHENDE VOLKSKUNDE (München).** *Bilder und Objekte. Pinturas y Objetos. Edith Matzen Hirsch. EMH.* Tex.: Helge Gerndt, Alicia Romero, J. M. Taverna Irigoyen. München: von 26.11.98 (Erröffnung der Ausstellung) bis zum 26.2.99. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/docartef/1998-Edith%20Matzen%20Hirsch-II.doc>
- BRETON, André.** *Manifestos del Surrealismo.* Barcelona: Labor, 1985. En **ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., trad., notas) [2003].** “Fuentes y Documentos para el Estudio de los Movimientos Artísticos de Vanguardia”, en ROMERO, Alicia (dir.). *De Artes y Pasiones.* Buenos Aires: 2005. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/Vanguardias-Fuentes%20y%20Documentos.doc>
- CABANNE, Pierre.** *Conversaciones con Marcel Duchamp.* Barcelona: Anagrama, 1984.
- ROMERO, Alicia.** “Tocando Fondo”, en **CENTRO CULTURAL RECOLETA (Buenos Aires).** *Ana Tarsia. Tocando Fondo.* Cur.: Alicia Romero, Marcelo Giménez. Buenos Aires: del 8 al 24 de noviembre de 2002. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/docartef/2002-Ana%20Tarsia.doc>
- CHIPP, Herschel, B.** *Theories of Modern Art. A Source Book by Artists and Critics.* Contribution P. Selz and J. C. Taylor. Berkeley-Los Angeles (California): University of California Press, 1968. (California Studies in The History of Art)
- CIRLOT, Lourdes.** *Las Claves de las Vanguardias Artísticas en el Siglo XX.* Barcelona: Planeta, 1991
- DOCUMENTA X (Kassel) [1997].** *Politics-Poetics. Documenta X-The Book.* Ostfilderm-Ruit: Cantz, 1997
- Documentos de Arte Argentino* (Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes). 1939-1947.
- FUNDAÇÃO BIENAL DE ARTES DO MERCOSUL.** *II Bienal de Porto Alegre.* 3 vol. Porto Alegre: A Fundação, 1999.
- FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO (São Paulo).** *XXIV Bienal de São Paulo. Núcleo Histórico: Antropofagia e Histórias de Canibalismos,* Vol. I. São Paulo: A Fundação, 1998.
- FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO (São Paulo).** *XXV Bienal de São Paulo.* São Paulo: A Fundação, 2002
- GUASCH, Anna María (ed.).** *Los Manifestos del Arte Posmoderno. Textos de Exposiciones, 1980-1995.* Trad.: César Palma. 1º ed. Madrid: Akal, 2000.
- HARRISON, Charles, WOOD, Paul (ed.) [1992].** *Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas.* Oxford: Blackwell, 1992.
- HESS, Walter.** *Documentos para la Comprensión del Arte Moderno.* Buenos aires: Nueva Visión, 1967.
- LOOS, Adolf.** *Ornamento y Delito y otros Escritos.* Trad.: L. Cirlot y P. Pérez. 2º ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
- MANZI, Ofelia, CORTI, Francisco (comp., sel., trad., prol.).** *Teorías y Realizaciones del Arte Medieval.* 1ª reimpr. Buenos Aires: Tekné, 1984.
- MARTI, Febo.** *El Vitral.* Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1968.
- MUSEO BENITO QUINQUELA MARTÍN (Buenos Aires).** “Acerca de *Sólo Setenta*”. Exposición Ana Tarsia. Tex.: A. Romero, M. Giménez. 2001
- CENTRO CULTURAL RECOLETA; MUSEO EDUARDO SÍVORI (Buenos Aires).** *Anibal Carreño. Retrovisión Panorámica.* Tex.: Alicia Romero. 1995. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/docartef/1995-Anibal%20Carreno.doc>
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo.** “Memoriables: Aníbal Carreño (1930-1997)”, en **ROMERO, Alicia (dir).** *De Artes y Pasiones.* Buenos Aires: 2005. www.deartesy pasiones.com.ar [Una versión sintética de este trabajo fue publicada en *El Escarmiento* (Buenos Aires). Año I, No 1, julio de 2004. “Cultura”, p. 31-34]. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/docartef/2004-Anibal%20Carreno.doc>
- MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (Buenos Aires).** *Arte Francés y Argentino del Siglo XIX.* Tex.: C. Alegret, J.E. Burucúa, A.E. Canakis et al. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 1991. Exposición: Japón, 3 de octubre de 1990- 1º de abril de 1991
- PAZ, Octavio.** *Los Privilegios de la Vista.* México: Fondo de Cultura Económica, 1987.
- POUSSIN, Nicolás.** *Cartas y Consideraciones en Torno al Arte.* Madrid: Visor, 1995
- SCHLOSSER, Julius.** *La Literatura Artística.* Madrid: Cátedra, 1976.
- TEÓFILO [TEOPHILUS].** *De Diversis Artibus.* Ed.: C. R. Dodwell. London: 1961.

Historias

- ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES (Buenos Aires).** *Historia General del Arte en la Argentina*. Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes, 1983-1988
- ADAM, Peter.** *El Arte del Tercer Reich*. Barcelona: Tusquets, 1992.
- ADES, Dawn.** *Arte Iberoamericano*. Madrid: Turner, 1989.
- ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges (dir.)** *Historia de la Vida Privada*. Trad.: María Concepción Martín Montero. 1º ed. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 1991.
- BONET CORREA, Antonio.** *El Arte del Franquismo*. Madrid: Cátedra, 1981
- BOSSIO, Jorge et al.** *Arte bajo la Ciudad. Murales Cerámicos, Cementos, Relieves y Esculturas en los Subterráneos de Buenos Aires*. Buenos Aires: Manrique Zago, 1978.
- BOZAL, Valeriano (ed.)**. *Historia de la Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas*. Vol. 1. Madrid: Visor, 1996.
- BRUNHAMMER, Yvonne, PRADEL-DE GRANDY, M.-N., ROBICHON, F. et. al.** *Le Livre des Expositions Universelles*, Paris: Herscher, 1983
- BRUSATIN, M.** *Historia de los Colores*. Buenos Aires: Paidós, 1989.
- CAIA. CENTRO ARGENTINO DE INVESTIGADORES DE ARTE (Buenos Aires).** *Ciudad/Campo en las Artes en Argentina y Latinoamérica. III Jornadas de Teoría e Historia de las Artes*. Buenos Aires: CAIA, [1991].
- CARBONELL I ESTELLER, Eduard.** "La Pintura", en **FREIXA, Mireia, CARBONELL, Eduard, FURIÓ, Vicenç, et al.** *Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos Teóricos y Lenguajes Artísticos*. Barcelona: Barcanova, 1990 ("Temas Universitarios"), p. 169-201.
- CHARTIER, Roger.** *Libros, Lecturas y Lectores en la Edad Moderna*. Madrid: Alianza, 1997 ("Alianza Universidad", 755).
- CLARK, Kenneth.** *El Arte del Paisaje*. Barcelona: Seix Barral, 1971.
- CLARK, Kenneth:** *El Desnudo. Un Estudio de la Forma Ideal*. Madrid: Alianza, 1981.
- DEBRAY, Régis.** *Vida y Muerte de la Imagen. Historia de la Mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós, 1994 ("Paidós Comunicación"), Nº 58.
- DELAMARE, Francois, GUINEAU, Bernard.** *Los Colores. Historia de los Pigmentos y Colorantes*. Barcelona: Ediciones B, 2000.
- DEMUS, Otto.** *Byzantine Mosaic Decoration: Aspects of Monumental Art in Byzantium*. 1996.
- DUBY, Georges y PERROT, Michelle (dir.)**. *Historia de las Mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna*. Buenos Aires: Taurus, 1993.
- DURANT, Stuart [1986].** *Ornamentación. De la Revolución Industrial a Nuestros Días*. Madrid: Alianza, 1991
- EGBERT, Donald Drew.** *El Arte y la Izquierda en Europa. De la Revolución Francesa a Mayo de 1968*. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- EKKEHARD, Mai, REPP-ECKERT, Anke.** *Triomphe et Mort du Herois. La Peinture d'Histoire en Europe de Rubens a Manet*. Lyon: Eclecta, 1988.
- FRANCASTEL, Pierre, FRANCASTEL, Galliene.** *El Retrato*. Madrid: Cátedra, 1978.
- FRANCASTEL, Pierre.** *Arte y Técnica en los Siglos XIX y XX*. Madrid: Debate, 1990
- GAGE, John.** *Color y Cultura*. Madrid: Siruela, 1993.
- GALLI, Giovanna.** *L'Art de la Mosaique*. Paris: Armand Colin, 1991.
- GARCÍA MARTÍNEZ, J. A.** *Arte y Enseñanza Artística en Argentina*. Buenos Aires: Fundación Banco de Boston, 1985.
- GOMBRICH, Ernst H.** *Arte e Ilusión. Estudio sobre la Psicología de la Representación Pictórica*. Trad.: Gabriel Ferrater. Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
- GOMBRICH, Ernst H.** *Historia del Arte*. Madrid: Alianza, 1980.
- GOMBRICH, Ernst H.** *La Imagen y el Ojo*. Madrid: Alianza, 1988.
- GUASCH, Anna Maria.** *El Arte Último del Siglo XX. Del Posminimalismo a lo Multicultural*. Madrid: Alianza, 2002.
- GUBERN, Román.** *Del Bidente a la Realidad Virtual*. Madrid: Anagrama, 1997.
- KLINGENDER, Francis D.** *Arte y Revolución Industrial*. Trad.: Pilar Salsó. Madrid: Cátedra, 1983
- KNOPFLI, Hans [1997].** *Crafts and Technologies*. London: British Museum Press, 1997.
- KRAUSS, Rosalind.** *L'Originalité de l'Avant-garde et Autres Mythes Modernistes*. Paris: Macula, 1993.
- LE BOT, Marc.** *Pintura y Maquinismo*. Madrid: Cátedra, 1979.
- LOWE, Donald M.** *Historia de la Percepción Burguesa*. México: Fondo de Cultura Económica, 1982
- LUCIE-SMITH, Edward.** *Arte Latinoamericano del Siglo XX*. Barcelona: Destino, 1994.
- MALTESE, Corrado (coord.) [1973].** *Las Técnicas Artísticas*. Trad.: José Miguel Morán, María de los Santos García. Madrid: Cátedra, 1980.
- MOLES, Abraham.** *El Kitsch. El Arte de la Felicidad*. Buenos Aires: Paidós, 1973 ("Mundo Moderno Paidós", Nº 55).
- MUNSTERBERG, Hugo.** *Zen and Oriental Art*. Tokyo: Charles E. Tuttle, 1993.
- NIETO ALCAIDE, V.** *La Luz, Símbolo y Sistema Visual*. 2º ed. Madrid: 1981
- ROSSI, Ferdinando [1968].** *Il Mosaico. Pittura di Pietra*. Settimo Milanese: Alfieri & Lacroix, 1968.
- SAID, Edward.** *Orientalism. Western Conceptions of the Orient*. London: Penguin Books, 1995.

SANDLER, Irving. *Art of the Postmodern Era. From the Late 1960s to the Early 1990s.* 1st. ed. New York: Harper Collins, 1996.

SCHMUTZLER, Robert. *El Modernismo.* Madrid: Alianza, 1985.

SCHORSKE, Carl E.. *Viena Fin-de-Siècle. Política y Cultura.* Barcelona: Gustavo Gili.

STERLING, Charles. *La Nature Morte. De lá Antiqueté à nos Jours.* Paris: Pierre Tisné, 1952.

STOOKEY, Lee. *Subway Ceramics.* Brooklyn (New York): 1992.

TATARKIEWICZ, Wadyslaw. *Historia de Seis Conceptos.* Madrid: Tecnos, 1990.

THOMAS, Karin. *Hasta Hoy, Estilos de las Artes Plásticas en el Siglo XX.* Barcelona: Serbal, 1988.

Teorías

ARNHEIM, Rudolf [1954]. *Arte y Percepción Visual. Psicología del Ojo Creador Nueva versión.* Madrid: Alianza, 1981. Cap. 7, "El Color", p. 363-407.

AUMONT, Jacques. *El Ojo Interminable. Cine y Pintura.* Barcelona: Paidós, 1997. ("Paidós Comunicación", 78).

AUMONT, Jacques. *Introduction a la Couleur: des Discours aux Images.* Paris: Armand Colin, 1994.

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

BACHELARD, Gastón. *La Poética del Espacio.* Méjico: FCE, 1965 ("Breviarios", 183).

BENJAMIN, Walter. *Discursos Interrumpidos I. Filosofía del Arte y de la Historia.* Prol., trad. y notas: Jesús Aguirre. Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 1989.

BLONSKY, Marshall (ed.). *On Signs.* Baltimore: John Hopkins University Press, 1985.

BOURDIEU, Pierre [1979]. *La Distinción. Criterios y Bases Sociales del Gusto.* Madrid: Taurus, 1988

BRENNAN, Teresa, JAY, Martin (ed.). *Vision in Context. Historical and Contemporary Perspectives on Sight.* New York; London: Routledge, 1996.

BRYSON, Norman, HOLLY, Michael y MOXEY, Keith (comp.) [1991]. *Visual Theory. Painting and Interpretation.* Cambridge: Pility Press, 1991

BRYSON, Norman. *Visión y Pintura.* Madrid: Alianza, 1994.

BÜRGER, Peter [1974]. *Teoría de la Vanguardia.* Trad.: Jorge García. Prol.: Helio Piñón. Barcelona: Península, 1987

CACCIARI, Massimo. *El Dios que Baila.* Trad.: Virginia Gallo. 1^a ed. Buenos Aires: Paidós, 2000.

CALABRESE, Omar. *El Lenguaje del Arte.* Buenos Aires: Paidós, 1987. Cap. 1: "La Crítica Artística Presemiótica", p. 19-73.

CALABRESE, Omar. *La Era Neobarroca.* Madrid: Cátedra, 1989.

CERRATO, Elda, GIMÉNEZ, Marcelo. "Haceres del Color: Abordaje Teórico para un Trabajo Práctico", en **ROMERO, Alicia (dir.).** *De Artes y Pasiones.* Buenos Aires: 2006. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/docartef/2006-Bolivia-exploratorio.doc>

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, José Luis, LOZANO, Roberto Daniel (ed.).** *Argencolor 1994. Actas del Segundo Congreso Argentino del Color.* Buenos Aires: Grupo Argentino del Color, 1996.

CHARTIER, Roger. *Escribir las Prácticas. Foucault, De Certeau. Marin.* Buenos Aires: Manatíal, 1996.

ECO, Umberto. "Perspectivas de una Semiótica de las Artes Visuales", en *Revista de Estética* (Buenos Aires, Escuela de Altos Estudios del Centro de Arte y Comunicación), N° 2, 1984

FILINICH, María Isabel. **Enunciación. Buenos Aires: EUDEBA, 1998.** ("Enciclopedia Semiológica")

FOSTER, Hal (sel., prol.). *La Posmodernidad.* Barcelona: Kairós, 1985.

GENETTE, Gérard. *La Obra de Arte. 2 vol.* Barcelona: Lumen, 1997-2000

GIBSON, James. *La Percepción del Mundo Visual.* Buenos Aires: Emecé, 1974. Cap. 1.

GREIMAS, Algirdas-Julien. *De la imperfección.* México: UAP-UNAM, 1990.

HAGEN, Margaret. *The Perception of Pictures.* London: Academic Press, Inc. 1980. Cap. 1, p.3-45.

JAUSS, Hans Robert. *Las Transformaciones de lo Moderno. Estudios sobre las Etapas de la Modernidad Estética.* Madrid: Visor, 1995.

LÉVI-STRAUSS, Claude ((dir.). *La Identidad. Seminario Interdisciplinario Dirigido por...1974-1975.* Barcelona: Petrel, 1981 y [CONGRESO DE ZACATECAS. *Actas de los Trabajos sobre Identidad.* Zacatecas: 1994]

MALDONADO, Tomás. *Lo Real y lo Virtual.* Barcelona: Gedisa, 1994.

MENNA, Filiberto [1975]. *La Opción Analítica en el Arte Moderno. Figuras e Íconos.* Trad.: Francesc Serra i Cantarell. Rev. bibl.: Joaquim Romaguera i Ramió. Barcelona: Gustavo Gilli, 1977

NEGROPONTE, Nicholas. *Ser Digital. Being Digital,* Bs. As., Argentina, Atlántida, 1995.

PANOFSKY, Erwin. *La Perspectiva como Forma Simbólica.* Barcelona: Tusquets, 1985.

PANOVSKY, Erwin. *El Significado en las Artes Visuales*. Madrid: Alianza, 1983. **PARRET, Herman.** *De la Semiótica a la Estética. Enunciación, Sensación y Pasiones*. Buenos Aires: Edicial, 1995.

PEREZ JIMENEZ, Juan Carlos. *Imago Mundi, La Cultura Audiovisual*. Madrid: Fundesco, 1996.

RAGGIO, Andrés. "Estilos Perceptivos". *Revista Latinoamericana de Filosofía*, vol. XII, N° 1, marzo 1986.

SCHUSTER, Graciela, HERAS, Fernanda. "El Color como una Estructura Interactiva: una Constitución Heterogénea", en **CAIVANO, José Luis, LOZANO, Roberto Daniel (ed.)**. *Argencolor 1994. Actas del Segundo Congreso Argentino del Color*. Buenos Aires, Grupo Argentino del Color, 1996.

TODOROV, Tzvetan. *Teorías del Símbolo*. Venezuela: Monte Ávila: 1991

VIRILIO, Paul. *La Máquina de Visión*. Trad.: Mariano Antolín Rato. Madrid: Cátedra, 1989.

WITTGENSTEIN, Ludwig. *Observaciones sobre los Colores*. Barcelona: Paidós, 1994.

YOEL, Gerardo (comp.) *Imagen, Política y Memoria*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2002.

Referencia

ATKINS, Robert [1990]. *Art Speak. A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords, 1945 to the Present*. 2nd ed. New York: Abbeville, 1997.

BÉNEZIT, E. *Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de Tous les Temps et de Tous les Pays par un Groupe d'Écrivains Spécialistes Français et Étrangers (Avec 32 Reproductions hors Texte en Hélio gravure)*. Paris:Gründ, 1948.

CIRLOT, J. E. *Diccionario de Símbolos*. Buenos Aires: Labor, 1992.

COLLAZO, Alberto, GLUSBERG, Jorge. *Guía Bibliográfica de las Artes Visuales en la Argentina*. Buenos Aires: Centro de Arte y Comunicación, [ca. 1982]

CRESPI, Irene, FERRARIO, Jorge. *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires: EUDEBA, 1995.

DUNFORD, Penny. *A Biographical Dictionary of Women Artists in Europe and America since 1850*. Philadelphia (Pennsylvania): University of Pennsylvania Press, 1990.

FATAS, Guillermo y BORRAS, Gonzalo M. *Diccionario de Términos de Arte y Elementos de Arqueología y Numismática*. Madrid: Alianza.

PEREZ RIOJA, J. A. *Diccionario de Símbolos y Mitos*. Tecnos, 1988.

RIVELLA, Federico. *Diccionario de Iconografía*. Madrid: Cátedra, 1990.

Materiales de cátedra

CERRATO, Elda, FARKAS, Mónica, GIMÉNEZ, Marcelo. "¿Por qué el Blanco? El Significado de la Elección del Blanco en la Descripción del Éxtasis", en **CAIVANO, José Luis, AMUCHÁSTEGUI, Rodrigo H., LÓPEZ, Mabel A. (comp.)**. *Color: Arte, Diseño, Tecnología y Enseñanza. ArgenColor 2002. Actas del Sexto Congreso Argentino del Color*. Buenos Aires: Grupo Argentino del Color; La Colmena, 2004, p. 35-43.
<http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/docartef/2002-VI%20Argencolor.doc>

CERRATO, Elda, FARKAS, Mónica, GIMÉNEZ, Marcelo. "Rojo, Pasión de Multitudes". *VII Congreso Argentino del Color*. Grupo Argentino del Color de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (dir.: José Luis Caivano), Buenos Aires, del 9 al 12 de noviembre de 2004. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/docartef/2004-VII%20Argencolor.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., notas) [2003]. "Kitsch y Camp", en **ROMERO, Alicia (dir.)**. *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005.
<http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/kitsch-camp.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., trad., notas) [2000-2005]. "Objetos", en **ROMERO, Alicia (dir.)**. *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005.
<http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/Objetos.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., trad., notas) [2002]. "25 Bienal de San Pablo, 2002. Iconografías Metropolitanas", en **ROMERO, Alicia (dir.)**. *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005.
<http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/25%20Bienal%20de%20San%20Pablo.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., trad., notas) [2002]. "Documenta X. Politics-Poetics", en **ROMERO, Alicia (dir.)**. *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005.
<http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/Documenta%20X.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., trad., notas) [2003]. "¿Qué es una Técnica, qué es un Medio y qué es un Dispositivo?", en **ROMERO, Alicia (dir.)**. *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/Tecnica-medio-dispositivo.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., trad., notas) [2003]. "¿Qué Relaciones hay entre lo Perceptible y lo Decible?", en **ROMERO, Alicia (dir.)**. *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005.
<http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/Lo%20perceptible%20y%20lo%20decible.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., trad., notas) [2003]. “Fuentes y Documentos para el Estudio de los Movimientos Artísticos de Vanguardia”, en ROMERO, Alicia (dir.). *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/Vanguardias-Fuentes%20y%20Documentos.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., trad., notas) [2004]. “Primitivismo”, en ROMERO, Alicia (dir.). *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/primitivismo.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. "Arte: ¿Práctica o Discurso?", en INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (Buenos Aires). *II Jornadas de Intercambios Artísticos*. Buenos Aires: Instituto Universitario Nacional del Arte, Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón”, 2003 [Buenos Aires, Museo de Telecomunicaciones, 25-27 de junio de 2003]. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/docartef/2003-II%20intercambio%20IUNA.doc>

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. *Fuentes del Dispositivo Metodológico: Michel Foucault: El Orden del Discurso*. 2002.

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. *Fuentes del Dispositivo Metodológico: Michel Foucault: La Arqueología del Saber*. 2002.

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. *La Signatura de la Hora Fatal del Arte: ¿Pérdida del Aura?*. Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. IV Jornadas De Investigación. Buenos Aires 2002. (en prensa).

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. *Pierre Bourdieu y Loïc J. D. Wacquant: Respuestas. Por una Antropología Reflexiva*. Materiales de Lectura. 2001.

ROMERO, Alicia. “Arte y Cultura Estética en el Siglo XVIII”, en ROMERO, Alicia. *Artes en la Modernidad*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, 2001 (“Serie I: Material Teórico”, 1; dir.: Alicia Romero), p. 25-45. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/Arte%20y%20Cultura%20Estetica%20en%20el%20s.%20XVIII.doc>

ROMERO, Alicia. “Modernidad Estética: Relaciones entre Arte y Modernidad”, en ROMERO, Alicia. *Artes en la Modernidad*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, 2001 (Serie I: Material Teórico”, 1; dir.: Alicia Romero), p. 5-23. <http://www.deartesy pasiones.com.ar/03/doctrans/Modernidad%20Estetica.doc>

Nota

La bibliografía de la materia será ampliada de acuerdo con los temas que más interesen a los seminaristas, en particular los repertorios específicos dedicados a artistas y fuentes.

Requisitos de Aprobación y Promoción

Los seminaristas deberán:

- 1) Asistencia: cumplimentar el 80% de la asistencia a las clases
- 2) Evaluación parcial: realizar un anteproyecto de investigación y alcanzar una calificación de 4 (cuatro) puntos mínimo.
- 3) Evaluación final: realizar un trabajo de investigación y alcanzar una calificación de 4 (cuatro) puntos mínimo.

2. Seminario: Sistematización de los Modos Pictóricos Contemporáneos

Objetivos generales

Desde los diferentes movimientos se analizarán las vanguardias artísticas con relación a los principios de libertad, de espiritualidad, las invenciones y descubrimientos científicos. Las realidades sociales y las situaciones conflictivas de nuestro tiempo, desde los modos pictóricos y sus tecnologías. Grupos Nacionales e Internacionales. Revistas de vanguardia. Operación de consumo con relación a la sociedad actual.

Contenidos

Unidad 1

Análisis estructural .Inventario de los Géneros.

Se trata de encarar los modos pictóricos dentro de un sistema de signos, en este caso del sistema de la escritura (escogiendo los escritos de artistas pertenecientes a la contemporaneidad) y el sistema de las imágenes para visualizar los modos pictóricos en el tiempo históricos de las diferencias que se establecen entre sí.

Unidad 2

El Campo de la percepción visual

Films, videos, proyecciones fijas. La cultura visual y su educación a través del conocimiento del campo visual y los modos de representación dentro del sistema espacial.

Las relaciones con la sociología del arte dentro de las resoluciones y jerarquías del campo pictórico. Entrevista a un Artista representativo.

Unidad 3

Comprobaciones de los cambios establecidos en el siglo XX y XXI, en cuanto se conceptualiza el término pintura.

La pintura como concepto. La influencia de los medios electrónicos y la dialéctica de la originalidad en la era de la reproducción.

La pintura – pintura y la realidad virtual, su naturaleza visual en los ploteados.

La realidad virtual y los inmateriales. Entrevista a un Artista representativo.

Unidad 4

Análisis de los modos actuales en la pintura argentina.

Diferencias y similitudes en la era de la globalización.

El aporte dentro del sistema, de las diversidades regionales. Antropología urbana y proyecciones en las comunidades rurales. Aportes dentro del sistema simbólico.

El mestizaje cultural y los modos de representación. Materiales nuevos en el campo de la pintura. Más allá de la pintura en la problemática de la transculturación. Migraciones e inmigraciones. Cambios dentro del sistema socio cultural. Entrevista a un Artista representativo.

Criterios de Evaluación:

-Asistir al 80% de las clases.

-Realizar la lectura de la bibliografía específica y desarrollo de trabajo de investigación.

-Completar la elaboración de estrategias didáctico – pedagógicas y o proyectos áulicos e institucionales integradores del material abordado.

Bibliografía

- *Pintura y Sociedad*, Pierre Francastel. Ed. Losada.
- *El Sistema de los Objetos*, Jean Baudrillard. Ed. Siglo XXI.
- *El Sistema de la Moda*, Roland Barthes. Ed. GG
- *Documentos para la Comprensión del Arte Moderno*, W.Hess. Ed. Nueva Visión.
- *El Giro Cultural*, Fredic Jameson, Ed. Manantial.
- *La Materia artizada*, José Lezama Lima, Ed. Tecnos.
- *Leer sin interpretar: La Posmodernidad y el videotexto*, Fredic Jameson.

- *Observatorio Siglo XXI, Reflexiones sobre arte, cultura y tecnología.* Ed. Espacios del Saber. Recopilación José Tono Martínez. Capítulos Beatriz Sarlo, Eugenio Trías, Nicolás Casullo.
- *Contaminaciones Figurativas,* Simon March. La nueva objetividad y el espíritu de la época. El uso de la cámara fotográfica y su relación con la pintura. Ed. Alianza-Forma.
- *La Sociedad del espectáculo,* Guy Debord. Edición crítica y prólogo de Christian Ferrer. Prólogo: "El Mundo Inmóvil". Biblioteca de la Mirada.
- *Los inmatereales,* Jürgen Claus, Omar Calabrese, Vittorio Fafone, Ezio Manzini, Paúl Virilio. Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

3. Seminario Metodología de la Investigación

Objetivos Generales

El presente programa está elaborado desde una perspectiva teórico-práctica interdisciplinaria, pretendiendo en consecuencia realizar un acercamiento tanto instructivo como orientativo a temas propios de la Metodología de la Investigación.

El mismo tiene la finalidad de incorporar a la formación del alumno, elementos teóricos para la organización y elaboración de un proyecto de investigación según las respectivas especialidades.

Objetivos referidos a los seminaristas

De Información:

- Que identifiquen las diferentes etapas relevantes en el proceso general de investigación.
- Que conozcan la génesis y el desarrollo del proceso de investigación en sus distintos momentos y etapas.
- Que incorporen los elementos metodológicos necesarios para la práctica de la investigación en artes visuales, de acuerdo a las diferentes orientaciones.
- Estimular hábitos intrínsecos al trabajo de investigación:
 - Objetivos:
 - Planteo y Formulación conceptual
 - Búsqueda bibliográfica y de referentes
 - Sentido crítico
 - Plan de trabajo programado

De Habilidad:

- Que comprendan y pongan en práctica los pasos y funciones metodológicas.
- Que interpreten los criterios del proceso de investigación.
- Que esquematicen lo aprendido en un anteproyecto de investigación de acuerdo al modelo teórico- metodológico.
- Que apliquen sus propios intereses.
- Que definan sus propios ejes teórico-prácticos.

De Actitud:

- Que generen propuestas de trabajo, compartiendo y transfiriendo sus resultados.
- Que desarrollen una actitud participativa en las clases.
- Que transfieran sus aprendizajes teóricos-metodológicos a su propia producción estética.
- Que evalúen los diferentes enfoques para desarrollar sus producciones teórico-prácticas

Contenidos:

UNIDAD 1:

1.1 Los diferentes géneros en la investigación y sus características.

1.2 Definición del tema: Delimitación del área temática. Formulación de un problema. Determinación del objetivo general de la investigación, (exploratorio, descriptivo, explicativo, etc.)

Actividades:

Trabajo práctico N° 1: Informe de avance- Definición del área temática, tema y problema.

UNIDAD 2:

2.1 Elaboración del marco teórico, antecedentes y estado de la cuestión.

Orientación teórica. Definición de la metodología correspondiente. Estado actual de la cuestión.

2.2 Acercamiento a la bibliografía general y específica.

La lectura: tipologías y como abordarlas. Análisis de textos.

Técnicas de fichado, sistemas de citación y notación. Confección de bibliografía.

Actividades:

Trabajo Práctico N° 2: Informe de avance- marco teórico, estado de la cuestión, fichado de lecturas y sistemas de citación.

UNIDAD 3:

3.1 Objetivos, Hipótesis e Indicadores.

Elaboración y explicitación de los objetivos de la investigación

Descripción de los Indicadores

Elaboración de Hipótesis generales y específicas

3.2 Interpretación de los datos y formulación de las conclusiones.

Actividades:

Trabajo Práctico N° 3: Informe de avance- Definición de los objetivos- Hipótesis e Indicadores.

UNIDAD 4:

4.1 El plan y la escritura del trabajo.

Organización de datos

Estructura del trabajo

4.2 La redacción final y la presentación formal

Modalidad de Dictado

Clases expositivas y participativas. Realización de Trabajos Prácticos por cada unidad. Entrega Final de anteproyecto de investigación.

Clases teóricas

Se desarrollará un encuadre general y conceptual que permita a los seminaristas abordar el conocimiento de los contenidos de la materia, así como la detección y selección de un área de interés, con el objetivo de profundizarla a través de los trabajos que afrontarán en el transcurso del cuatrimestre.

En las clases se motivará la participación activa de los cursantes. Para ello, se realizarán clases expositivas y de intercambio colectivo para estimular la reflexión crítica y el desarrollo de los trabajos solicitados.

Clases teórico-prácticas

Las clases teórico-prácticas tendrán como finalidad la aplicación de los tópicos expuestos.

Los Trabajos prácticos que deberán realizar los seminaristas serán individuales y tienen como propósito aplicar metodológicamente las diferentes etapas de la investigación.

Modalidad de Evaluación

Se evaluará la aptitud de los seminaristas abordar la comprensión de los contenidos a través de su participación en la materia.

Se evaluará a través de los trabajos prácticos realizados las transformaciones operadas en los saberes y concepciones de los seminaristas. El trabajo final consistirá en la elaboración de un anteproyecto de investigación sobre un tema de su elección y competencia. El seminarista recortará, de acuerdo a sus intereses, el área a trabajar y el objeto de investigación. El anteproyecto de investigación tiene la finalidad de constatar la construcción por parte del seminarista de una posición específica en torno a los temas y problemas que aparecen en la adquisición de una competencia investigativa. También lo prepara para su Trabajo Integrativo Final (TIF).

Bibliografía

ASTI VERA, Armando. *Metodología de la investigación.* Buenos Aires: Kapelusz, 1973.

BOTTA, Mirta. *Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y Técnicas de Investigación y redacción.* Buenos Aires: Biblos, 2002.

BUONOCORE, Domingo. *Elementos de Bibliotecología. Términos Relativos a La Bibliología, Bibliografía, Biblioteconomía, Archivología, Documentología, Tipografía y Materias Afines.* Buenos Aires: Marymar, 1984.

CASSANI, Jorge Luis, PÉREZ AMUCHÁSTEGUI, A.J. *Las Fuentes de la Historia.* Buenos Aires: Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1966.

ECO, Umberto. *Cómo se Hace una Tesis. Técnicas y Procedimientos de Investigación, Estudio y Escritura.* Barcelona: Gedisa, 1986.

ECO, Umberto. *Obra Abierta.* Barcelona: Ariel, 1979.

ECO, Umberto. *Los Límites de la Interpretación.* Barcelona: Lumen, 1992.

- ECO, Umberto.** *Lector in Fábula*. Barcelona: Lumen, 1993. (3°ED).
- ECO, Umberto.** *Interpretación y Sobreinterpretación*. Madrid: Cambridge, 2002.
- ECO, Umberto.** *Decir Casi Lo Mismo. La Traducción como Experiencia*. Barcelona: Lumen, 2008.
- FERNÁNDEZ, Stella Maris.** *Técnicas del Trabajo Intelectual*. UBA: Facultad de Filosofía y Letras, 1996.
- KLENTAC, E.M., FIGARI, M.R.** (comp.) *Técnicas del Trabajo Intelectual*. IUNA: Departamento de Artes Dramáticas, 2000.
- MANCUSO, Hugo R.** *Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Lineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología*. Buenos Aires: Paidós, 1999.
- PAGANO, Norberto.** “El método de investigación en las Artes Visuales”. Buenos Aires: publicación cátedra OTAV, IUNA, 2000.
- PAGANO, Norberto.** “Recomendaciones para la elaboración de una Tesis”. IUNA, Departamento de Artes Visuales.
- PAGANO, Norberto.** “¿Qué es una tesis de grado?” IUNA, Departamento de Artes Visuales, 2001.
- PARDINAS ILLANES, Felipe.** *Metodologías y Técnicas de la Investigación en Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI, 1979.
- ROMERO, A., SCHVARTZ, A., GIMÉNEZ, M.** *Artes en la Modernidad. Guías de Pautas para la Referencia Bibliográfica de un Documento*. UBA: Facultad de Filosofía y Letras, 2001.
- SABINO, Carlos A.** *Como hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos*. Buenos Aires: Lumen-Humanitas, 1998.
- SEBEOK, Thomas.** *Sherlock Holmes y Charles S. Pierce. El método de la investigación*. Barcelona: Paidós, 1986.

Nota

La bibliografía de la materia será ampliada de acuerdo con los temas de interés de cada uno de los seminaristas.

Requisitos de Aprobación y Promoción

Los seminaristas deberán:

- 4) Asistencia: cumplimentar el 80% de la asistencia a las clases
- 5) Evaluación parcial: realizar tres Trabajos Prácticos.
- 6) Evaluación final: realizar un Anteproyecto de Investigación final que deberá alcanzar una calificación de 4 (cuatro) puntos mínimo.

4. Materia Taller de lenguaje visual

Objetivos

Que el estudiante

- Pueda operar en el análisis y en la producción de su obra optimizando su Discurso/lenguaje visual;
- Considere otros procedimientos y metodologías para la lectura y realización de su imagen pictórica;
- Considere e incorpore la problemática de otros modos de producción visual.
- Reflexione sobre la producción pictórica contemporánea global y regional a través de la interacción con teorías/artistas/obras contemporáneas.

Contenidos

Unidad I

Aspectos multiperceptivos que influyen e interactúan con el sistema visual. Retórica del signo visual. Signo plástico e icónico. Articulación del signo visual. Lo plástico como problema: sistemática de la mácula, la pintura, la forma y el color. Lo icónico como problema. Los ejes: significante/referente; referente/tipo; tipo/significante. Conceptos: Mapa y Espejo

Unidad II

El discurso visual: La pintura posterior a “la obra en el campo expandido”

Los signos en el tiempo y el espacio.

El tiempo en la obra: temporalidad y temporalización. Presencia y lectura del tiempo en la obra pictórica. Tiempo y materia

El espacio en la obra:

Bi-dimensión y tri-dimensión. Presencia y lectura del espacio en la obra pictórica.

Espacio y materia

Unidad III

La influencia de la tecnología en el pensamiento y lenguajes contemporáneos. Discursos regionales/globales.

Modos de producción posmodernos, lenguajes deconstructivos.

Modalidad: *teórico - práctica*

Las clases se desarrollarán de forma dinámica, de la forma más personalizada posible, a fin de favorecer la interacción y participación de todos los cursantes en la construcción de los conocimientos alternando la exposición teórica (del docente) -debate-lectura de textos-tareas fuera de clase.

Durante el desarrollo de la unidad 3 los cursantes deberán comenzar a elaborar un trabajo (final) de Integración de conceptos de unidades 1, 2 y 3 en un trabajo de análisis y experimentación atendiendo a las particularidades de los modos de producción visual personales, las posibles modificaciones y variantes y sus consecuencias comunicacionales.

Fuentes – Documentos - Bibliografía

AAVV *Documenta 11_Platform 5: Ausstellung/Exhibition Kurzführer*

AAVV. *Semiótica de las Artes Visuales*. CAYC. Buenos Aires, 1980.

AAVV. *Jenny Holzer*. Phaidon, 2004

Argán, Giulio C. *El arte moderno*. Ed. Fernando Torre.

Aumont, Jacques. *La imagen*. Ed. Paidós.

Baurriaud, Nicolás. *Posproducción*. Adriana Hidalgo Ed. 2004

Burriaud, Nicolás. *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Ed.2005

Benjamín, Walter. “La obra de arte en tiempos de la reproductibilidad técnica”, en *Discursos interrumpidos*. Planeta. Buenos Aires, 1994

Debray, Régis. *Vida y muerte de la imagen*. Paidós. 1994.

Derrida, Jacques. *La verdad en pintura*. Paidós. Barcelona, 2001.

Eco, Umberto. *La definición del arte*. Ed. Martínez Roca. Barcelona, 1970.

Groupe μ *Tratado del signo visual*. Ed. Cátedra. Barcelona. 1983.

Gubern, Román. *Patologías de la imagen*. Anagrama. 2005

Itten, Johannes, *El arte del color*. NY.1978.

Krauss, Rosalind E. *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza Forma. Madrid, 1996.

Marchán Fiz, Simón. *Del arte objetual al arte de concepto*. Ed. Akal. Madrid. 1986.

Noé, L. F., Zabala, H. Alonso, R. *El arte en cuestión. Conversaciones*. Adriana Hidalgo ed. 2000

Oliveras, Elena. *La metáfora en las artes visuales*. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1990

Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del arte*. Ariel. Filosofía. 2004.

Stoichita, Víctor. *Breve historia de la sombra*. Ed. Siruela. 1997

Foster, Hal. *El retorno de lo real*. Akal Ed.Madrid 2001

Bonsiepe, Gui. *Del objeto a la interfase*. Ediciones infinito, Buenos Aires.

Sara Roberts/British Council. *Something the matter*. Inglaterra, British Council Ed.1995

Rafael Cippolini, Arte Madí .*Proyecto 0660*. Fundación Klemm. Buenos Aires 2006

Fondo Regional de Arte contemporáneo de Francia. “Projet cone sud”.Bélgica.2004

Heidegger *El arte y el espacio*
http://web.archive.org/web/20080125225313/http://www.heideggeriana.com.ar/textos/arte_y_espacio.htm

Tate shots/ Tate Gallery “an Ocean without a shore” Bill Viola (video dur:6 min)

Pacheco, Marcelo y otros: *Un libro sobre Kuitca*. Contemporary Art Foundation, Amsterdam.1993

Constantín, Teresa y otros. *Cuerpo y materia*. Arte argentino entre 1976 y 1983 IMAGO ed. 2006

LeWitt Sol at Christies Lobby (video 1 min) New York.2008

Modalidad de Evaluación

APROBACIÓN DE CURSADA:

Para la aprobación de la cursada se tomará en cuenta: presentismo, participación en clase, trabajos fuera de clase, entrega en término del proyecto teórico práctico según consigna. (nota min.4).

En caso de que el alumno cumpla con las condiciones de cursada y entregue y apruebe el trabajo de evaluación final con mas de 7 ,aprobará por promoción.

1) Asistencia

La asistencia a clase es obligatoria en un 80% de las horas dictadas. Se debe respetar el horario de clase de cada comisión. La llegada posterior a los 15 minutos de comenzada la clase se computará como ausente.

2) Participación en clase

El alumno debe asistir a clase preparado, con la lectura asignada y los trabajos propuestos, para una completa participación en los debates y análisis que se desarrollarán en la clase.

3) Trabajo fuera de clase

Es importante cumplir con las consignas que se proponen. Esto implica que el trabajo fuera de clase es muy importante para el seguimiento de la asignatura. En caso de faltar a una clase, corresponde al alumno consultar a sus compañeros o al docente para enterarse de las actividades de la clase anterior y las tareas requeridas para la clase siguiente.

PROYECTO DE TRABAJO FINAL

Se trata de un trabajo de integración de conceptos dictados en la cursada a la producción artística personal.

EVALUACION FINAL :

Realización de un trabajo de investigación según proyecto aprobado durante cursada (nota min.4).

5. Seminario: Audiovisuales

Objetivos Generales

La materia tiene como finalidad familiarizar a los estudiantes con los medios audiovisuales, aportando conocimientos teóricos y prácticos para integrarlos a la forma audiovisual. Indagando en sus posibilidades expresivas, narrativas y persuasivas.

La cátedra se propone, generar un ámbito de reflexión e intercambio para la experimentación utilizando como base tecnológica el video y audio digital aplicado a proyectos.

Objetivos referidos a los seminaristas

de Información

- ◆ Conocer los fundamentos del lenguaje audiovisual.
- ◆ Abordar la lectura de textos sobre comunicación audiovisual.
- ◆ Conocer las tecnologías utilizadas para producciones audiovisuales.

de Habilidad

- ◆ Que organicen y produzcan un proyecto audiovisual. compartiendo y transfiriendo sus resultados.
- ◆ Que comprendan los criterios que juegan en la producción audiovisual.

de Actitud

- ◆ Que desarrollen una actitud crítica respecto a los distintos tipos de producciones abordadas.
- ◆ Que generen propuestas de trabajo en la materia. compartiendo y transfiriendo sus resultados.
- ◆ Que operen sus aprendizajes en relación con su propia producción.

Contenidos

Unidad I: Herramientas básicas, conceptuales y tecnológicas.

Evaluar el papel dinámico de la percepción.

Conocer las tecnologías aplicadas a la construcción de proyectos audiovisuales y su ubicación entre las *producciones artísticas*.

Unidad II: Representación audiovisual.

Reconocer elementos y convenciones básicas de la representación visual aplicados a la imagen en movimiento. Decoupage y análisis de la secuencia audiovisual.

Unidad III: Nociones sobre Software, medios digitales.

Reconocer tipos de software aplicados en la producción audiovisual. Conocer los formatos de archivos (imágenes vectoriales, mapas de bits, videos, audio, etc.).

Unidad IV: Aplicación.

Aplicar los contenidos de las unidades anteriores para la producción individual de proyectos audiovisuales (video - performance, video - instalaciones, animación, etc.)

Modalidad de Dictado

Clases teóricas

Desarrollaremos un encuadre general y conceptual que permita abordar el conocimiento de los contenidos de la materia. Se motivará la participación de los alumnos, poniendo en juego el carácter dinámico de la percepción, estimulando a la reflexión crítica sobre las representaciones audiovisuales.

Clases teórico-prácticas

Las clases teórico-prácticas tendrán como finalidad que los alumnos, se familiaricen con la tecnología (cámaras, luces, soft) utilizada en la producción audiovisual y compartan experiencias.

Modalidad de Evaluación

Evaluación general de la materia

Se evaluará la comprensión de los contenidos a través de su participación y los trabajos realizados, en la cursada. Para la aprobación final de la materia deberá generar un material audiovisual de al menos un minuto de duración, relacionado a un tema de su interés, que estará acompañado de un escrito que técnico sobre el mismo; cuales fueron los conocimientos que operaran y llevaron a este resultado.

Repertorio de Fuentes y Documentos

ANAYA, Jorge López. *El Extravío de los límites*. Claves para el arte contemporáneo. Buenos Aires: Emecé, 2007.

BAGLIETTO, Mireya. Las nubes, una obra de arte de la nueva era. [video].

BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós, 1986.

BORGFEILD, Lars; KIMPEL, Kora Y Otros. *El pequeño sabelotodo. Sentido común para diseñadores*. Berlín: Die Gestalten Verlag GmbH & CO, 2008.

CERAM, C. Walter; *Arqueología del cine*. Barcelona: Destino, 1965.

Conversaciones con Mariko Mori. [video] bilbao: Guggenheim, 2009. (58 minutos.)

<http://www.youtube.com/user/guggenheimbilbao2009#p/u/122/Y6ivnHtgcYE>

DENEVI, Rodolfo. *Introducción a la Cinematografía*. Buenos Aires: Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (S.I.C.A.), 2004.

El último Truco Emilio Ruiz del Río. [video] Ariete-ariete films, 2008. (91 minutos.) por: **MONLEON, Sigfrid.**

FONCUBERTA, Joan. El beso de Judas. *Fotografía y verdad*. Gustavo Gili, 1997.

Genius of Photography. [video] Londres: Tim Kirby, 2007. (6 capítulos, 59 minutos) por: **LAWSON, Denis.** Distribuido por: BBC Four.

GUBERN, Román. *Patologías de la imagen*. Barcelona: Anagrama: 2004.

La ciudad de los fotógrafos [video] Chile: Películas del pez, 2006. (80 minutos) Por: **MORENO, Sebastián.**

Nam June Paik in Edited For Television [video] U.S.A: WNET, 1975. (28 minutos) Por: **CONNOR, Russell.**

REISZ, Karen. *Técnica del montaje cinematográfico*. Madrid: Taurus, 1980.

VIRILIO, Paúl. *La Máquina de Visión*. Trad.: Mariano Antolín Rato. Madrid: Cátedra, 1989.

Ways of seeing [video] Londres: BBC, 1972. (4 capítulos, 30 minutos) Por: **BERGER, Jhon.** Distribuido por: BBC

We live in public [video] U.S.A: Interloper films, 2009 . (90 minutos) Por: **Ondi Timoner.**

Webs recomendadas.

<http://ludion.com.ar>

<http://www.vdb.org/>

<http://www.videoartes.com/>

<http://rwm.macba.cat/es/home/>

<http://www.roalonso.net/>

<http://www.videoartworld.com/beta/home.php>

<http://videoarde.com/video-en-latinoamerica/textos.html>

<http://www.bitio.net/vac/contenido/historia/index.html>

<http://www.big-sur.com.ar/>

Nota: La bibliografía de la materia será ampliada de acuerdo con los temas que más interesen a los alumnos.

Requisitos de Aprobación y Promoción

Los alumnos deberán:

- 1) Asistencia: cumplimentar el 80% de la asistencia a las clases
- 2) Evaluación parcial: entrega de los trabajos prácticos intermedios.
- 3) Evaluación final: realizar un trabajo audiovisual y alcanzar una calificación de 4 (cuatro) puntos mínimo.

6. Seminario: Taller Experimental

Objetivos generales

El principal objetivo de la materia es la concreción de un proyecto personal. Para ello, son objetivos generales por un lado explorar las zonas de contacto entre las distintas disciplinas y lenguajes, y por otro conocer y fortalecer las relaciones entre medios, tecnologías y pensamiento.

Marco conceptual

El taller propone el desarrollo de una práctica basada en los intereses personales de cada alumno. A partir de sus inquietudes y objetivos se despliega el seguimiento docente, tendiente a aportar las herramientas técnicas y una tarea de reflexión conjunta para concretar las ideas de los alumnos.

Modalidad de dictado

Desarrollo cuatrimestral con clases promocionales.

Modo de evaluación

Directa - Promocional

Objetivos particulares: Se organizan en dos unidades, con distintos contenidos y finalidades:

Unidad I / Caja de herramientas.

Teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno, y tomando como punto de partida la problemática del color, realizaremos una indagación de éste elemento plástico y su relación con otros elementos constitutivos del lenguaje visual. Experimentación con distintos soportes, herramientas y materiales. Espacio bidimensional, tridimensional, virtual.

Unidad II / La brújula.

Retórica de las imágenes. Argumentos y discursos personales. Texto y contexto. Representación y presentación. Cuerpo de obra. Montaje.

En ambas unidades se analizarán prácticas y tradiciones de la historia del arte, aquéllas que aporten a las propuestas que se planteen durante la cursada.

Evaluación: Habrá una instancia de presentación final de la producción realizada en el cuatrimestre. En esa presentación serán evaluados tanto el proceso como el resultado final del mismo. Para ello se realizará un montaje de cada alumno del trabajo realizado y se entregará un texto final que lo fundamente. Es necesaria para la promoción un 80% de asistencia al taller.

Bibliografía:

- Adolfo Colombres, *Teoría transcultural del arte*, Ediciones del Sol, 2004.
- Fredric Jameson, *El giro cultural*, Ediciones Manantial, 2002.
- Zygmunt Bauman, *La globalización, consecuencias humanas*, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- Guy Debord, *La sociedad del espectáculo*, Editorial La marca, 1995.
- Felix Guattari / Suely Rolnik, *Micropolítica, Cartografía del deseo*, Editorial Tinta Limón, 2005.
- Franco Berardi Bifo, *Generación post-alfa*, Editorial Tinta Limón, 2007.

7. Seminario: *Interrelación de Campos Artísticos Contemporáneos*

Objetivos Generales

La materia es una propuesta teórico – práctica de proyección, desarrollo y análisis de proyectos a partir de prácticas contemporáneas que involucran la interrelación de los lenguajes, acentuando aquellos que proponen otra circulación de la producción.

El desarrollo de la mirada sensible y de los lenguajes visuales – audiovisuales, haciendo foco en los intercampos como forma de encontrar en los intersticios otra manera de investigación, convivencia y acercamiento al hacer evitando la uniformidad.

El tejido de redes virtuales y reales como modelo de praxis.

Objetivos referidos a los seminaristas

de Información

- ◆ Que conozcan los desde la praxis los lenguajes contemporáneos y las interrelaciones de los mismos.
- ◆ Que puedan organizar e intercambiar saberes y experiencias sobre la producción.
- ◆ Que observen focalizando sobre la necesidad de una mirada sensible acerca de lo relacional y el arte como parte de la vida.

de Habilidad

- ◆ Que comprendan los rasgos identitarios de la producción pictórica en su relación con otras producciones estéticas.
- ◆ Que puedan interpretar los criterios de las interfaces.
- ◆ Que puedan concretar producciones donde las interrelaciones sean fundamentales.

de Actitud

- ◆ Que desarrollen una actitud crítica respecto a los distintos tipos de producciones abordadas.
- ◆ Que puedan generar producciones inéditas en el campo actual.
- ◆ Que puedan establecer ejes en consideración de sujeto inserto en su tiempo y su relación con el espacio geográfico y universal.
- ◆ Que elaboren proyectos de trabajo en equipo con respecto a las articulaciones con el campo de la cultura.

Contenidos

Unidad I: Raíces, asimilaciones y conflictos.

De los ángeles arcabuceros hasta Ángel Valdez. Lo latinoamericano. Identidad. Vanguardia y tradición.

Mercado latinoamericano – Mercado mundial. Estéticas de la emergencia.

Objetualismos y obra única versus obra reproducible. ¿Arte es Político?

Unidad II: Circuitos no tradicionales de circulación del arte.

De lo relacional y la postproducción hasta el Arte = Vida.

Comunicación y Arte. Emisor – Receptor. Postales.

ATC's (artist Trading cards). Arte Correo. E-mail Art. Poesía Visual .Libro de Artista. Sellos.

Unidad III: Arte en Acción

Lo urbano. Instalaciones. Lo Sonoro. Fluxus

Video y Fotografía en Acción.

Cuerpo y Acción. Lo escrito y el cuerpo.
Performance en América del Sur

Unidad IV: Proyecciones

Hacia una didáctica de la acción.
Proyecto. Curaduría. Montaje. Exposiciones.
Desarrollo de convocatorias. Trabajo en equipo.

Modalidad de Dictado

Clases teóricas - prácticas

En cada clase de carácter teórico- práctico se desarrollarán los temas de cada una de las unidades buscando generar actividades relacionadas con los mismos.

Las actividades no siempre se concretarán en el espacio del aula, sino que podrán llevarse a cabo en el espacio urbano, como modo de ampliar el campo de acción.

Se activarán los espacios para la poética de los artistas, invitándolos a conectarse con sus propias producciones y las de sus pares a través de una experiencia relacional que surge de la particularidad de la propuesta de esta materia.

Modalidad de Evaluación

Evaluación general de la materia

Se evaluará permanentemente a los seminaristas en cada una de las instancias que propone la materia, valorando la actitud de intercambio con el grupo, la capacidad de fundamentar sus puntos de vista y la discusión de los mismos con los otros.

Cada seminarista deberá tener el 80% de asistencia para mantener el carácter de alumno regular, de lo contrario deberá cursar nuevamente la materia.

Bibliografía:

- ALCAZAR, Josefina; FUENTES, Fernando. *Performance y Arte de Acción en América Latina*. Ediciones Sin Nombre. Ex-Teresa. Citru. México. 2005.
- ALMELA, Ramón. *Líneas Precursoras del performance* [Art. Criticarte. Puebla. 2001](http://www.criticarte.com/page/file/art2001/performance-art.html).
<http://www.criticarte.com/page/file/art2001/performance-art.html>
- A.A.V.V. -Fluxus en Alemania 1962 -1994 .Catálogo de la Exposición.Malba.Buenos Aires.Noviembre de 2006.
- BOURRIAUD, Nicolás. *Estética Relacional*. Adriana Hidalgo Edit. Buenos Aires.2006.
- CABALLERO, Alberto. *Los tiempos de la Performance*. ZonadearteAcción 2006. Catálogo del Festival. Zonadearte Ediciones. Buenos Aires. 2006.
- FERRANDO, Bartolomé. *La enseñanza de la Performance en Valencia / Cursos en Universidades*, en TORRENS, Valentín. *Pedagogía de la performance, programas de cursos y talleres*. pp 79 – 96.
- GLUSBERT, Jorge. *El Arte de la Performance*. Ediciones de Arte Gaglianone. Buenos Aires.1986.
- GUASCH, Anna María. *El Arte Último del Siglo XX. Del Posminimalismo a lo Multicultural*. Alianza Forma. Madrid.2000.
- GUTIERREZ MARX, Graciela. *Arte Correo – Artistas Invisibles en la red postal*. Macla. La Plata 2010.
- LADDAGA, Reinaldo. *Estética de la emergencia*. Adriana Hidalgo edit. Buenos Aires. 2006.
- LE BRETON, David. *Antropología del cuerpo y modernidad*. Nueva Visión. Buenos Aires.
- LONGONI, Ana; BRUZZONE, Gustavo, comp. *El Siluetazo*. Adriana Hidalgo edit. Buenos Aires.2008.
- LONGONI, Ana; MESTMAN, Mariano. *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Eudeba. Buenos Aires.2008.
- LOPEZ ANAYA, Jorge. *Estética de la Incertidumbre*. Fundación Federico Klemm.Bs.As.1999.
- MARINETTI, F.T. Manifiesto *Futurismo*. (Fundación 1909), en DE MICHELLI, Mario. *Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Ed. Universitaria. Córdoba.1968.
- MARTEL, Richard. *Los Tejidos de lo Performático*. Arte de Acción I.1958 -1978.documentos IVAN. Barcelona. 2004.

- MOLINARO, Martín. Cursos en Talleres, en TORRENS, Valentín. *Pedagogía de la performance, programas de cursos y talleres*. pp.247 – 263.
- OLIVERAS, Elena. *El Cuerpo en el arte de los 90': Instalación y Fotoperformance*. Casandra n°5. Buenos Aires.1997.
- OLIVERAS, Elena. En *la antesala del Body-Art: Manzoni y la Merda d' Artista*. Rosario.2000.
- PADIN, Clemente. 40 años de intervenciones urbanas y performances. El Clú de Yangurú. Montevideo. 2009.
- PADIN, Clemente. *Las opciones del creador Latinoamericano*, en PADIN, Clemente. 40 años de intervenciones urbanas y performances. pp 111-113.
- PADIN, Clemente. *Arte de la acción*, en PADIN, Clemente. 40 años de intervenciones urbanas y performances. pp 115-116.
- PADIN, Clemente. *La performance desde la perspectiva latinoamericana*, en PADIN, Clemente. 40 años de intervenciones urbanas y performances. pp 117-119.
- RAMOS, Nelda. *Arte Correo y Arte de Acción en el Tiempo*. Blend Concept Revista. Año 1.Número I, II, III y IV. Bs.As.2006.
- STANGOS, Nikos. *Conceptos de Arte Moderno*. Alianza Forma. Madrid.2000.
- TORRENS, Valentín. *Pedagogía de la performance, programas de cursos y talleres*. Diputación Provincial Huesca.
- WAJCMAN, Gérard. *El Objeto del Siglo*. Amorrortu. Buenos Aires.2001.
- ZUIK, Diana. *A propósito del Monumento Escultórico a los Pueblos de América- y lo cemonial*.ArteUNA. <http://www.arteuna.com/PLASTICA/portillos.htm>

Webs

<http://performancelogia.blogspot.com/>
www.fluxus.org
www.geifco.org/
www.pochanostra.com/
www.scanercultural.com.cl
www.chopo.unam.mx/
www.inter-lelieu.org/lieu_pres.html
www.zonadeartenaccion.com.ar
<http://www.joanbrossa.org/>
<http://www.poesiavisual.com.ar/>
<http://www.boek861.com/>
<http://www.athornton.com.ar/>
<http://www.poemesvisuals.com/>
<http://www.jmcalleja.com/>

8. Seminario: *Tecnologías y Modos Pictóricos*

Objetivos generales

El programa es un instrumento que organiza los contenidos a desarrollar, por lo que este proyecto propone una metamorfosis en la construcción del pensamiento teniendo en cuenta sobre todo la praxis.

Objetivos para los Seminaristas:

- La necesidad de la Praxis para saber que teoría hay que elegir.
- Praxis, relación entre lenguajes teniendo en cuenta el propio imaginario.
- Aproximarse a los elementos constitutivos de las representaciones simbólicas y sus lenguajes.
- El arte como conciencia crítica
- Habilidad: Soportes, técnicas, materiales y herramientas.
- Actitud; Producción y Reflexión: La palabra del poeta como disparador de imágenes.

Objetivos Específicos:

Introducir / Investigar / Profundizar:

- a) Los medios Pictóricos y su relación con los lenguajes tecnológicos
- b) Imaginario personal
- c) Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos son de otras nacionalidades se plantea que los viajes son viajes interiores: *Metamorfosis*

Contenidos:

Unidad I

Historia de las técnicas, teoría y aplicación.

Pigmentos y aglutinantes: Clasificación y preparación: Temple, Óleo, Acuarela, Acrílico: Artistas.

Unidad II

- a) Integración de lenguajes: Producción de obra
- b) La metáfora en la imagen a través de los textos de Jorge Luis Borges sobre El otro, el Mismo. Producción de obra
- c) La Metáfora en la imagen: Cuento de Franz Kafka: La metamorfosis. Producción de obra
- d) Análisis Crítico de la obra de un artista elegido del curso, teniendo en cuenta que: Cuando se habla sobre el "Otro" desde uno mismo, es también El Otro.

Trabajo Práctico:

- Forma y Contenido
- Estilo
- Elementos constitutivos de la obra
- Dominantes y subordinados
- Relaciones con los contemporáneos
- Imaginario
- Conclusiones

Modalidad de evaluación

Evaluación Participativa. Exhibición de la producción realizada durante las clases

Requisitos de Aprobación y Promoción

Los alumnos deberán cumplimentar el 80% de la asistencia a las clases

Bibliografía

- A.A.V.V. Artistas Argentinos y sus técnicas: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
A.A.V.V. Expresionismo Alemán, El Puente, el Jinete Azul.
BAJDER, Perla. Dibujos, pinturas, relieves.
BORGES, Jorge Luis. El otro, el mismo.
Cennino Cennini. Tratado de pintura.
FRANCASTE, Pierre. La perspectiva como forma simbólica.
KAFKA, Franz. La Metamorfosis.
PANOWSKY, Erwin. Pintura y Sociedad.
SPAZZOLLI. Galería de Arte. Gnacarini Ediciones.
SCHULTZ, Margarita. El Golem informático.

8. Seminario: *Psicología del Arte*

Objetivos Generales

Nuestra materia tiene como finalidad el estudio del conjunto de prácticas que tratan sobre el proceso creativo en la producción artística, en su especificidad y en su articulación con otras producciones estéticas, tomando como punto de partida la estructura subjetiva. La perspectiva fundamental es siempre freudiana, aggiornada por la posterior lectura lacaniana. Implica los diversos paradigmas del goce, en tanto modos distintos de articular lo real pulsional en el proceso creativo. No indagaremos la obra de arte asimilándola al síntoma o al fantasma del artista, no haremos alusión a una reducción patográfica de la obra artística. Por lo contrario, tomaremos aquello que el arte puede enseñar al psicoanálisis sobre la naturaleza del objeto. En ese sentido, desde tres diferentes perspectivas estéticas que no dejan de configurar una ética, la psicoanalítica, que nos conduce por el pasaje hacia lo real, interrogaremos qué cosa es una obra de arte desde tres tópicos posibles de la creación artística y su producto final. Una estética del arte como organización del vacío, en tanto práctica simbólica. Una estética anamórfica, de la *tyche*, de encuentro con lo real. Por último una estética de la letra, como función de la singularidad.

Si desde el proceso sublimatorio, el arte es en la sociedad tan necesario como los lazos sociales o los procesos de subjetivación, la cátedra propone la lectura psicoanalítica de la psicología del arte, indispensable para pensar la subjetividad de una época.

Objetivos referidos a los alumnos

- Que los alumnos puedan efectuar una lectura del detalle del objeto artístico desde el campo de la episteme psicoanalítica realizando el desmontaje del proceso creativo a partir de los conceptos fundamentales desarrollados.
- Que puedan captar que su obra artística es contemporánea del período histórico-cultural-social en el que habitan.
- Que estén advertidos que el proceso más importante de la creación artística está vinculada con el estilo, una producción original, marcada por la persistencia del rasgo más propio de la subjetividad en cada uno.
- Que entiendan que este aspecto forma parte de ese encuentro afortunado con lo que no puede ser dicho pero sí mostrado incluso exhibido (“Yo no busco, encuentro”, Picasso).
- Que este último aspecto incluye el lazo social con el espectador, un dar-a-ver que forma parte del producto estético final.
- Que puedan captar de qué modo están concernidos en su propio acto creativo a partir de un análisis de la obra realizada.

Contenidos

Unidad 1

Introducción del contexto filosófico, histórico, social y cultural. Platón y el mito de la caverna. Descartes y el discurso de la ciencia. Pienso, luego existo. Hegel. La estética. Kant. La crítica del juicio. Nietzsche. Lo apolíneo. Lo dionisiaco. Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación.

Unidad 2

El arte entre lo real y el significante. Contorneo del vacío como representación. La vasija, construcción ex nihilo. La función de la anamorfosis. La mancha en el cuadro. El cráneo, contemporáneo de la ciencia. Dos definiciones del arte abstracto. El menos *phi* en directo. 1) La imagen emancipada del significante. Reino del color puro sobre la forma. 2) El significante matando la forma del cuerpo. La forma geométrica al servicio del significante.

Unidad 3

Lo simbólico. El agujero. El lenguaje para todos. Lo que se ve. Lo que se representa.

Entre el cuadro y el espejo. La estructura de la representación. El sujeto dividido. Sujeto de la representación. Entre el S1, sin sentido, y el S2, saber y sentido. Las formaciones del inconsciente freudianas y el significante lacaniano. La significación del falo, operador estructural de la sexuación del sujeto. El Otro. Baño del lenguaje. El estilo de cada uno. El rasgo unario. La marca.

Unidad 4

El *automaton*. La repetición en la insistencia de los signos. La *tyché*. Lo extraño que despierta de la compulsión de repetición. Mancha. Pantalla. Mirada. Ventana. Estatuto de la represión. Estatuto de la sublimación. Desmentida. Forclusión.

Unidad 5

Lo imaginario. La consistencia El pensamiento. Los espejismos del sujeto. La función del ojo. El *fascinum*. El cuadro. Una trampa de cazar miradas. El narcisismo freudiano. Entre el Ideal del yo y el yo ideal. El estadio del espejo lacaniano. La constitución de lo imaginario. El esquema óptico. Una construcción de la forma corporal.

El marco del sujeto en el mundo. La fantasía freudiana y el fantasma lacaniano.

Unidad 6

Lo real. La ex-sistencia. Lo imposible de decir. Fuera de sentido. Donde falla el pensamiento el cuerpo se satisface. La pulsión freudiana. Bisagra entre lo psíquico y lo somático. El goce lacaniano. El *pathos*. Lo éxtimo. El producto del sujeto. El objeto a. Fuga del sentido. Doble estatuto del *objeto a*. Causa del deseo. Plus de goce. El estatuto de la angustia.

Unidad 7

El secreto de la imagen. Menos *phi*. La castración. Más allá de la normativa fálica.

El campo de lo escópico. La mirada. Más allá de la representación. La letra. Lo que hace signo. Función de lo escrito. La lengua no es para ser comprendida. El nudo. Soporte triple del sujeto. Simbólico. Imaginario. Real.

Unidad 8

De los objetos artísticos al objeto del siglo. El ready-made de Duchamp. El cuadrado de Malevitch. El film "Shoah" de Lanzman

Modalidad de dictado

Clases teóricas

Desarrollaremos un encuadre general y conceptual que permita a los alumnos abordar el conocimiento de los contenidos de la materia, así como la detección de los puntos de interés individuales, con el objetivo de profundizarla a través de los trabajos que afrontarán en el transcurso del cuatrimestre.

En las clases motivaremos la participación activa de los cursantes. Para ello, desde los fundamentos éticos de la propuesta educativa y su orientación pedagógica estimularemos el ejercicio y el respeto de la diversidad. Pondremos en juego la mediación de recursos didácticos de variado tipo, aún la convocatoria de docentes y artistas invitados a exponer sobre temas de su especialidad. Apelaremos a la reflexión crítica y convocaremos a la creatividad teórica.

Clases teórico-prácticas

Las clases teórico-prácticas tendrán como finalidad la aplicación al análisis de obras de artistas elegidos por los alumnos, a la luz de dos problemáticas fundamentales trabajadas en las clases teóricas. La evolución de los trabajos teórico-prácticos asumirá el carácter de tareas concretas. Las

mismas serán realizadas por los alumnos individualmente y consistirán, entre otras, en el desmontaje teórico de dos obras elegidas por cada uno.

Modalidad de evaluación

Evaluación general de la materia

Evaluablemos la aptitud de los alumnos para ingresar a la comprensión de los contenidos a través de su participación en los diferentes segmentos de la materia. Luego del dictado de una parte importante del programa, convocaremos a una presentación parcial. La misma consistirá en la elaboración y exposición de un anteproyecto de investigación sobre temas teóricos fundamentales de la currícula cumplida. El alumno recortará, de acuerdo a la propuesta pedagógica, el objeto de investigación. Su propuesta se concretará en dos entregas previas a la elaboración del informe completo sobre el cual será interrogado. Consistirá en el estudio efectuado sobre su propia producción artística. Las propuestas previas desplegarán dos temas fundamentales de lo teórico, articulado y complementado con las prácticas, en el estudio de artistas elegidos por los alumnos. Esta evaluación parcial será de modalidad individual. El anteproyecto de investigación tiene la finalidad de constatar la construcción por parte del alumno de una posición específica en torno a los temas y problemas que aparecen en la adquisición de una lectura psicoanalítica de la psicología del arte. También lo prepara para su evaluación final. Consistirá en la investigación derivada del anteproyecto, cuya exposición se realizará mediante un trabajo final, no inferior a las 3 carillas. Si el proyecto final no lograra la evaluación satisfactoria, el alumno deberá defender la cursada frente a la mesa examinadora.

Bibliografía Obligatoria

Freud, Sigmund

- “La interpretación de los sueños” (1900), Cap. 7 (hasta punto B inclusive)
- “El sueño de la inyección de Irma”
- “Conferencias de introducción al psicoanálisis” (1916)
- 7ª Conf. “Contenido manifiesto del sueño y pensamientos oníricos latentes”
- “El creador literario y el fantaseo” (1908)
- “Recordar, repetir y reelaborar” (1914)
- “Pulsiones y destinos de pulsión” (1915)
- Conferencia 26, “La teoría de la libido y el narcisismo” (1916)
- “Más allá del principio del placer (1920)
- “El sepultamiento del complejo de Edipo (1924)

Lacan, Jacques

- El estadio del espejo como formador de la función del yo (Je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica (1949)
- El Seminario I, “Los escritos técnicos de Freud” (1954)
- El esquema óptico:
- Clase X “Los dos narcisismos”
- Clase XI, “Ideal del yo y yo ideal”
- El Seminario VII, “La ética del psicoanálisis” (1959)
- Apartado El problema de la sublimación; Cap. VII/X inclusive
- El Seminario XI, “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” (1964)
- Desde punto 3 Cap. II, hasta Cap. IX inclusive
- El Seminario XIII (Inédito, 1966)
- Clase 17/19 inclusive
- El Seminario XXIV, Lo no sabido que sabe de la una-equivocación (Inédito), Clase del 15/3/73 “La estafa psicoanalítica”; Clase del 19/4/77 “La variedad del síntoma”
- El Seminario XXIII, El sinthome, Cap. II “De lo que agujerea lo real”, Cap. III “Del nudo como soporte del sujeto”

Aguilera, Stella Maris

- El malestar del arte contemporáneo, www.elsigma.com
- Entre la creación y la invención www.psicoanalisisfreud1.com.ar, Extensión, Espacio de arte y psicoanálisis, Trabajos del equipo
- La invención de Pollock, Virtualia n° 18, http://virtualia.eol.org.ar/018/pdf/miscelaneas_aguilera.pdf

Alemán, Jorge

- Jacques Lacan y el debate posmoderno, Filigrana, Buenos Aires, 2000
- “Introducción a la antifilosofía”, p. 27/42
- “El primer exterior” p. 132
- “Poner en obra”, p. 133/139
- “Ser de objeto”, p.139/145

Agamben, Giorgio, Estado de excepción, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007

Aramburu, Javier, El deseo del analista, Tres Haches, Buenos Aires, 2000 y “La histeria hoy”, p. 131/144

Assoun, Paul-Laurent. El vocabulario de Freud, Nueva Visión, Buenos Aires, 2002

Bauman, Zygmunt. Vida de consumo, Fondo de Cultura económica, Buenos Aires, 2007

Benjamin, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductividad técnica”, Discursos interrumpidos 1, Taurus, 1973, p. 17/59

Danto, Arthur, Después del fin del arte, Paidós, Barcelona, 1999

Heidegger, Martin. “El origen de la obra de arte”, Caminos del bosque, Alianza, Madrid, 1998

Hess, Walter, Documentos para la comprensión del arte moderno, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1973.

Kant, Immanuel, Crítica del juicio, Lossada, Buenos Aires, 1968

Miller, Jacques-Alain, Los seis paradigmas del goce, El lenguaje aparato del goce, Colección Diva, Buenos Aires, 2000, p. 141/180.

Nietzsche, Friedrich, El origen de la tragedia, Caronte, Buenos Aires, 2005

Platón, La alegoría de la caverna La República, Coloquio VII, 514 / 520 d., Librería de Hernando y Cía., Madrid, 1902

Regnault, François, “El arte según Lacan”, Eolia, Barcelona, 1995, p. 11/32

Schopenhauer, Arthur. El mundo como voluntad y representación, Porrúa, México, 2000

Virilio, Paul. El procedimiento silencio, Paidós, Buenos Aires, 2005

Wajcman, Gérard, El objeto del siglo, Amorrortu, Buenos Aires, 2001

Bibliografía Complementaria

Adorno, Theodor. Teoría estética, Hyspamérica, Madrid, 1983

Barthes, Roland. El grado cero de la escritura, Siglo veintiuno, México, 1993

Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso, Paidós, Buenos Aires, 1992

Barthes, Roland. La cámara lúcida, Paidós, Buenos Aires, 2003

Copjec, Joan. “El puntal de la visión”, Imaginemos que la mujer no existe; Ética y sublimación, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006 p. 247/272

Cheng, François. Vacío y plenitud, El lenguaje de la pintura china, Siruela, España, 2005

Deleuze, Gilles. El pliegue, Leibniz y el barroco, Paidós, Buenos Aires, 2005

Derrida, Jaques. La verdad en pintura, Paidós, Barcelona, 2001

Ecco, Umberto, La definición del arte, Martínez Roca, Barcelona, 1985

Foucault, Michel. Las palabras y las cosas, Siglo veintiuno, México, 1984

Gombrich, Ernst. La historia del arte, Sudamericana, Buenos Aires, 2007

Hegel, Friedrich. Estética, Daniel Jorro, Madrid, 1908

Kandinsky, Vassily. Sobre lo espiritual en el arte, Libertador, Buenos Aires, 2006

Matisse, Henri. Reflexiones sobre el arte, Emecé, Buenos Aires, 1977

Merlau-Ponty, Maurice. El ojo y el espíritu, Paidós, Buenos Aires, 1977

Merlau-Ponty, Maurice. Lo visible y lo invisible, Seix Barral, Barcelona, 1970

Noé, Luis Felipe. Noescritos sobre eso que se llama arte, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007

Rabinovich, Diana. Lectura de “La significación del falo”, Manantial, Buenos Aires, 2004

Vattimo, Gianni. Las aventuras de la diferencia, Pensar después de Nietzsche y Heidegger, Península, Barcelona, 1985

Virilio, Paul. El arte del motor, Manantial, Buenos Aires, 1993

Nota

La bibliografía de la materia será ampliada de acuerdo con los temas que interesen más a los alumnos, en particular los repertorios específicos que contribuyan a efectuar un análisis posible de la obra realizada por ellos mismos.

Requisitos de Aprobación y Promoción

Los alumnos deberán cumplimentar:

- 1) **Asistencia:** 80% de la asistencia a las clases.
- 2) **Evaluación parcial:** realizar un anteproyecto de investigación y alcanzar una calificación de 4 (cuatro) puntos mínimo y de 7 (siete) para promocionar la materia.
- 3) **Evaluación final:** realizar un trabajo de investigación y alcanzar una calificación de 4 (cuatro) puntos mínimo.

10. Seminario: Taller de proyecto

Objetivos generales

El taller de proyecto propone que el seminarista profundice las posibilidades de la retórica icónica, realizando un hiper análisis del signo, proponiendo poner en escena al significante, afirmando así que lo pictórico no se presenta sólo como un fenómeno de comunicación, sino también de significación.

A su vez se busca posibilitar el reconocimiento de la incidencia de los elementos plásticos en la asignación de sentido a través de una hermenéutica que permita un enfoque polisémico y que posibilite un pensamiento crítico a cerca de las obras a realizar.

A ello se arribará a través de trabajos que consistirán en la elaboración personal de un estudio de investigación y de formulación de un proyecto y su correspondiente producción.

Este proyecto deberá contener:

- Motivación, factores externos e internos que influirán sobre el desarrollo.
- Descripción del proyecto, objetivos.
- Memoria conceptual, pertenencia temática, ensayos sobre temas específicos y críticos.
- Áreas de investigación (artes visuales, social, etc).

Este lo llevará al graduado a la formación de su propia imagen, fusionando los avances de la tecnología y las necesidades del medio según cada caso en particular.

Objetivos específicos para los seminaristas

- a) Llevar a cabo la producción de obra junto con la participación de los distintos dispositivos técnicos, de acuerdo con la especificidad de la obra, estimulando el desarrollo de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la fusión de nuevos medios acordes a las demandas del mercado.
- b) Crear un ámbito de estudio, de trabajo, de manera de crear un recinto de exploración sobre procedimientos artísticos que lleven al análisis de temas e ideas plásticas.
- c) Llegar a reflexionar acerca de la obra de cada alumno para la búsqueda de la imagen propia, respetando la singularidad y el tiempo de ejecución individual.
- d) Generar intercambios y análisis sobre la producción de las obras de los alumnos para comprender con profundidad la propia obra, investigando, experimentando y desarrollando los medios y tecnologías de la producción en sus distintas modalidades.
- e) Poder tomar una posición crítica frente al fenómeno artístico y relacionarlo con su propia obra.
- f) Generar discusiones sobre la imagen, idea y medios utilizados investigando así elementos del pasado como del presente como factores que constituyen el arte hoy.
- g) Concretar la red de inserción de la Universidad en la comunidad a través de la aplicación de los logros obtenidos.

Modalidad del dictado

Desarrollo cuatrimestral con clases promocionales.

Se instrumentará sobre clases magistrales y clases teórico-prácticas con soporte audiovisual y exposición dialogada, trabajando los graduados en el análisis de los proyectos.

Modo de evaluación

Directa- promocional.

Contenidos

Unidad I

Consideraciones sobre lo pictórico.

Expansión del campo de la producción pictórica.

Características de la contemporaneidad. Articulación de los interlenguajes que operan en la producción.

Las distintas prácticas artísticas actuales. La problemática de lo aurático desde lo contemporáneo.

La experiencia artística como proceso de ejecución.

Bibliografía:

- MATISSE, Henri. Escritos y consideraciones sobre el arte. Madrid: Espasa Libros, S.L.U, 2010.
- MONDRIAN, Piet. Arte plástico y arte plástico puro. Buenos Aires: Victor Leru, S.R.L, 1957.
- ROTHKO, Mark, Escritos sobre arte (1934-1969).Barcelona: Hurope, S.L, 2007.
- BACON, Francis.Entrevistas. Buenos Aires: Temas grupo editorial S.R.L, 1999.
- LAMBERT, Jean-Clarence. Pintura abstracta. Paris: editores Recontre Lausanne, 1996.
- ROMERO BREST, J. El arte en la Argentina. Buenos Aires: Paidós.
- BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad. Buenos Aires: Taurus, 1989.
- FRICKE, Christian. Formas no tradicionales de expresión artística. Taschen, 2005.
- ALONSO, Rodrigo. En los confines del cuerpo y sus actos. Buenos Aires: revista Mediápolis, año 3, n°5, 1998.
- BOZAL, Valeriano. Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo. Madrid: Printer plus, 2005.
- GONZÁLEZ FLORES, Laura. Fotografía y pintura: ¿ dos medios diferentes?. Barcelona: de Gustavo Gili,SA, 2005.

Unidad II

Relación entre el productor y receptor en la formación de la imagen.

Tipos de público en el ámbito del arte contemporáneo.

Lugares de exposiciones y ferias de arte.

¿ Cómo consumimos el arte contemporáneo?.

Espacios: público y privado.

Bibliografía:

- THORTON, Sarah. Siete días en el mundo del arte. España: Edhasa, 2008.
- MONGAN, Guillermina. En torno a la bienal del fin del mundo. Marzo 2007.
- GAC. Pensamientos, prácticas y acciones. CCEBA. Bs As, 2009.
- LONGONI, Ana. (Con) textos. Abril, 2009.
- AUMONT, Jaques. La imagen. España: paidos, 1992.
- JIMENEZ, José. ¿Muerte o futuro del arte?. Academia Nacional de bellas Artes.2004.
- BRUCE, Watson. Los públicos de arte. Bs As: nueva visión, 1971.
- ALVAREZ REYES, Juan Antonio. Madrid abierto 2004-2008. Madrid: Asociación cultural Madrid abierto, 2008.
- ARAMBURU, nekane. Un lugar bajo el sol. Bs As: Gráfica latina, 2008.

UNIDAD III

Nuevas tecnologías y su repercusión en la producción pictórica.

Los avances tecnológicos y su incidencia en el campo artístico contemporáneo.

Videoarte, arte digital, arte de la red.

Materiales e instrumentales.

Bibliografía:

- GUASH, Ana María. El arte del siglo XX. Madrid: Alianza, 2000.
- SYLVIA, Martin. Videoarte. Taschen, 2006.
- TAQUINI, Graciela y ALONSO, Rodrigo. Bs As video x. Bs As: centro cultural de España , 1999.
- LA FERLA, Jorge (compilador). La revolución del video. Bs As: EUDEBA, 1996.
- LA FERLA, Jorge (compilador). Arte audiovisual: tecnologías y discursos. Bs As: EUDEBA, 1998.
- CORBEIRA, Darío, GIRALDEZ, Elvira, MONTERO, Irene. Video arte en Latinoamérica. Una historia crítica. Madrid, 2008.

- COLECCIÓN JUMEX, Los usos de la imagen. Fotografía, film y video de la colección jumex. Bs As: Fundación Eduardo F. Constantini, 2004.
- LA FERLA, Jorge. (compilador). Historia crítica del video argentino. Bs As: Fund. Eduardo F. Constantini: Fundación telefónica, 2008.
- LA FERLA, Jorge. (compilador). Las prácticas mediáticas predigitales y postanalógicas. Bs As: Aurelia rivera: Nueva librería, 2008.

Unidad IV

El impacto social de los avances tecnológicos.

Los ámbitos de circulación, espacios virtuales.

Inserción de los profesionales del campo de la producción pictórica en capacitación y asesoramiento de las empresas.

Bibliografía:

- BONSIEPE, Gui. Del objeto a la interface- Mutaciones del diseño. De infinito, 1998.
- LA FERLA, Jorge. (compilador). Artes y medios audiovisuales, un estado de situación. Bs As: Aurelia Rivera, nueva librería, 2007.
- LA FERLA, Jorge. (compilador). El medio es el diseño audiovisual. Colombia: editorial Universidad de Caldas, 2007.
- GUMIER MAIER, Curadores. Entrevistas. Bs As: Libros del Rojas, 2005.
- TELOS, Cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad. Madrid: FUNDESCO, 1987.

11. Seminario: *Multimedia*

Objetivos Generales

Durante la década de 1990 las más diversas actividades humanas se han visto rodeadas cada vez más de heterogéneas tecnologías de la información y la comunicación. En la primera década del siglo XXI estas mismas tecnologías incrementaron su sinergia entre sí y entre sus usuarios con el advenimiento de internet. La segunda década será testigo del arribo definitivo de la computación ubicua. El campo de producción artístico ha sido también testigo, cómplice, actor y receptor crítico de estos cambios. Desde fines de 1950 podemos oír y observar las producciones de artistas/ingenieros que utilizan diversas tecnologías analógicas como medios o soportes de sus obras. Con la llegada de las tecnologías digitales estas prácticas se fueron haciendo más frecuentes en tiempo y espacio. Un área importante de esta producción es el denominado Arte Generativo Multimedia. Hoy en día podemos encontrar expresiones de este Arte Generativo Multimedia con otros nombres: Arte Multimedial, Arte Digital, Arte Electrónico, Arte Medial, Arte Hipermedial, Arte y Nuevos Medios, etc. Los contenidos del presente área curricular se proponen recorrer, diferenciar, analizar y criticar las diversas producciones del Arte vinculado a las nuevas TICs y sus correspondientes productores, ideólogos y pensadores, y además realizar experiencias de producción concretas en sistemas digitales generativos de imagen y sonido.

Objetivos referidos a los seminaristas

de Información

- ◆ Que los alumnos reconozcan y valoren la obra de los pioneros y artífices del arte generativo multimedia desde su concepción a principios de 1950 hasta la actualidad.
- ◆ Que los alumnos incorporen textos fundamentales de la crítica de arte orientada al arte y nuevos medios.
- ◆ Que los alumnos identifiquen las diferentes herramientas digitales de producción multimedial.

de Habilidad

- ◆ Que los alumnos operen las aplicaciones que posibiliten la realización de proyectos de arte generativo multimedia.
- ◆ Que los alumnos diseñen e implementen obras de arte generativo multimedia a partir de un proyecto personal o grupal.
- ◆ Que los alumnos produzcan sistemas generativos multimedia eficientes.
- ◆ Que los alumnos participen e interactúen en cualquier etapa de producción de una obra de arte generativo multimedia.

de Actitud

- ◆ Que los alumnos evalúen los métodos de realización más convenientes para un determinado proyecto de arte generativo multimedia.
- ◆ Que los alumnos reflexionen críticamente sobre las consecuencias en los comportamientos sociales a partir de la instauración de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Unidad I: *Multimedia en contexto*

Definición y praxis en la producción Multimedia. Orígenes y evolución del Multimedia. Los Nuevos Medios como herramientas de captación, producción, distribución, exhibición y almacenamiento. Los principios de los nuevos medios. Qué entendemos por interactividad. Mitos de lo digital y lo interactivo.

Unidad II: *Multimedia en general*

La interfaz entre hombre y ordenador. Las metáforas de marco, ventana y espejo. Una genealogía de la pantalla. Paradigmas operacionales en los programas de aplicación informáticos. Las imágenes realistas y las imágenes sintéticas. La base de datos y el espacio navegable como nuevos continentes.

Unidad III: *Imagen generativa en tiempo real*

Teoría del color. Imágenes vectoriales y mapas de bits. Formatos de archivos de imagen. Caso de estudio y aplicación: Arte generativo. Imagen generativa en el software de aplicación Processing.

- Elementos de código: comentarios, funciones, expresiones, declaraciones, sensibilidad a mayúsculas, minúsculas y espaciado.
- Trazados: coordenadas, figuras primitivas, orden de trazado, atributos y modos de trazado. Vértices, puntos, líneas rectas, líneas curvas y figuras. Translación, rotación y escalado de matrices.
- Datos: tipos de datos, variables, conversión de datos.
- Matemáticas: funciones aritméticas, trigonometría, números al azar, ruido.
- Estructura: expresiones relacionales, Condicionales, Iteraciones, operadores lógicos. Evaluación continua y control de flujo. Funciones de usuario.
- Dispositivos de entrada: datos y eventos del ratón y teclado.
- Arrays: uni y bidimensionales.
- Introducción a la programación orientada a objetos.
- Arrays de objetos.

Modalidad de Dictado

Clases teórico-prácticas

Las clases teóricas tendrán lugar cuando se realice la introducción conceptual de las unidades temáticas a través de material multimedial creado por la cátedra. La práctica se llevará a cabo a partir de ejemplificaciones concretas sobre procedimientos y métodos de trabajo específico. A continuación se realizarán diversos ejercicios prácticos guiados por el docente para certificar y consolidar las competencias aprendidas.

Modalidad de Evaluación

Evaluación general de la materia

Se realizará una evaluación diagnóstica con el fin de conocer las competencias de los seminaristas.

Partiendo de los resultados de la evaluación diagnóstica se formalizará el ajuste necesario. En cuanto a la evaluación formativa, a lo largo del seminario se planteará una serie de dieciséis ejercicios que los alumnos deberán resolver, y al final del mismo deberán entregar un trabajo práctico final. A continuación daremos una breve referencia a las consignas de los ejercicios y del trabajo práctico final:

EJ01: Escribir un boceto con la finalidad de componer un cuadro, con una resolución de 300x300 píxeles, que contenga las siguientes figuras: dos elipses, cuatro líneas y un rectángulo.

EJ02: Componer un cuadro con una resolución de 300x300 que contenga las siguientes figuras: dos elipses, cuatro líneas y un rectángulo. Generar las figuras con cambios de atributos.

EJ03: Componer un cuadro con una resolución de 300x300 que contenga las siguientes figuras: dos elipses, cuatro líneas y un rectángulo. Las figuras podrán tener sólo dos colores y el fondo de la composición (background) otro distinto.

EJ04: Tomar el EJ03, declarar tres variables y utilizarlas en tres contextos distintos: 1) como parámetro de función. 2) como componente de una expresión de asignación. Utilizar operadores aritméticos de suma o resta. 3) como componente de una expresión perteneciente a un parámetro de función. Utilizar operadores aritméticos de suma o resta.

EJ05: Realizar un boceto donde se declare una variable que, en función del valor dibuje: [TRUE: un círculo con relleno negro] y [FALSE: un círculo con relleno blanco].

EJ06: Realizar un boceto donde se dibuje una línea horizontal a mitad de pantalla, y que además a partir del valor de la declaración de una variable dibuje: [TRUE: un círculo con relleno negro] y [FALSE: un círculo con relleno blanco].

EJ07: Realizar un boceto donde se declare una variable que en función del valor dibuje: a) un círculo sin relleno, b) un círculo con relleno blanco o c) un círculo con relleno negro.

EJ08: Utilizar dos estructuras for() para generar: un fondo con cambio de matiz; y por sobre este, una serie de ocho cuadrados negros concéntricos (el menor deberá tener 10 px de lado y el mayor 80 px), separados por una distancia de 5 px en cada uno de sus lados.

EJ09: Utilizar una estructura for() para generar: diez círculos sin relleno, con posición, diámetro y color aleatorios. Usar función random().

EJ10: Utilizar una estructura for() para generar: diez rectángulos sin relleno, con posición, diámetro y color aleatorios pero cuyos valores resulten cercanos entre sí. Usar función noise().

EJ11: Utilizar la estructura draw() y dos variables para animar: una elipse y tres líneas.

EJ12: Animar tres círculos de acuerdo a los datos ingresados mediante el ratón.

EJ13: Crear una forma animada autónoma que comunique la idea de "orden". Utilizar funciones de usuario.

EJ14: Crear una forma animada autónoma que comunique la idea de "caos". Utilizar funciones de usuario.

EJ15: Crear una forma interactiva que comunique la idea de "orden y caos". Utilizar funciones de usuario.

EJ16: Crear dos "entes autónomos" en el escenario. Uno debe exhibir movimientos de cualidades más bien mecánicas y el otro orgánicas. Utilizar clases.

TPFinal: Crear una superficie sensible a datos de entrada (mouse y/o teclado) cuya programación haga uso de las técnicas, procedimientos y estructuras aprendidas durante el curso. Comentar todas las instrucciones.

Finalmente se dará lugar a la evaluación sumativa, la cual permitirá constatar que, a lo largo del seminario, la producción del seminarista haya alcanzado las expectativas propuestas.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1. MULTIMEDIA EN CONTEXTO

- Brea, José Luis. *La era postmedia*. Salamanca, Editorial Centro de Arte de Salamanca, 2002. Versión digital: http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/erapost.pdf
- Bourriaud, Nicolas. *Posproducción*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2009.

Unidad 2. MULTIMEDIA EN GENERAL

- Brea, José Luis. *Cultura_RAM - Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*. Barcelona, Gedisa, 2007. Versión digital: http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/c_ram.pdf
- Manovich, Lev. *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Barcelona, Paidós, 2005.

Unidad 3. IMAGEN GENERATIVA EN TIEMPO REAL

- Reas, Casey y Fry, Ben. *Processing: a programming handbook for visual designers and artists*. Cambridge, MIT Press, 2007.
- Shiffman, Daniel. *Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation, and Interaction*. Burlington, Morgan Kaufman, 2008.

Bibliografía de consulta

Unidad 1. MULTIMEDIA EN CONTEXTO

- Bourriaud, Nicolas. *Estética relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2009.

- Mumford, Lewis. *Técnica y Civilización*. Madrid, Alianza, 2002.
- Machado, Arlindo. *Representando a Flusser y las imágenes técnicas*. Artículo publicado en *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Arlindo Machado, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.

Unidad 2. MULTIMEDIA EN GENERAL

- Lacabanne, Raúl. *Reflexiones sobre el concepto de interactividad en Terceras Jornadas de Arte Multimedial | 2008 – Red MERCOSUR de Facultades de Diseño y Arte Multimedial*. Buenos Aires, Escuela Gráfica Manchita, 2010.
- Machado, Arlindo. *El advenimiento de los medios interactivos*. Artículo publicado en *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Arlindo Machado, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.

Unidad 3. IMAGEN GENERATIVA EN TIEMPO REAL

- Greenberg, Ira. *Processing: Creative Coding and Computational Art*. New York, APress, 2007.
- Puig Mestres, Lluís Eloy. *ALEAR Arte procesual-aleatorio. La aleatoriedad del Computer-Art*. Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts, Departament de Pintura, Tesis doctoral, 2004.
- Rocchesso, Davide (ed.), *Media Processing in Processing*. Houston, Connexions - Rice University, 2010.
- Terzidis, Kostas. *Algorithms for Visual Design Using the Processing Language*. Indianapolis, Willey, 2009.

Nota

La bibliografía de la materia será ampliada de acuerdo con los temas que más interesen a los seminaristas, en particular los repertorios específicos dedicados a artistas y fuentes.

Requisitos de Aprobación y Promoción

Los seminaristas deberán:

- Asistencia: cumplimentar el 80% de la asistencia a las clases
- Evaluación formativa: realizar dieciséis ejercicios y un trabajo práctico final y alcanzar una calificación de 4 (cuatro) puntos mínimo.