

Curso

Lenguajes artísticos y mundo contemporáneo

Dr. Daniel Belinche

facultad de
bellas artes
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Unidad I

El arte. Poética y materiales

Imaginarios sobre el arte. La belleza: dimensiones históricas de lo bello.

Poética. Metáfora. Distancia, sustitución, alusión, abstracción. Sentidos explícitos y adormecidos. El silencio.

La dimensión simbólica en el proceso compositivo y en el diseño pedagógico. La poética y la escuela.

Material, espacio, tiempo, forma. Conceptos operatorios, operaciones formales y procedimientos. Generación de sentido en la suspensión del tiempo y el espacio reales.

Artes "temporales" y "espaciales". Danza, música, artes visuales y audiovisuales, teatro, literatura. Artes contemporáneas. Unidad de las disciplinas en su dimensión epistemológica.

Unidad II

El arte como institución cultural: las teorías clásicas

Artes liberales y oficios. Arte y divinidad. Del anonimato a la personalización.

El proyecto de las Bellas Artes en la modernidad europea. Belleza universal materializada. Simetría y proporción. La razón instrumental ordenadora.

Racionalismo, empirismo, iluminismo. Separación entre el universo sensible y el inteligible.

Arte, fábrica y subjetividad. La desilusión romántica frente a los ideales de la revolución burguesa.

La crisis del arte a principios del S XX. Vanguardias. Rupturas y experimentación formal. El cuestionamiento a las formas narrativas y de la figuración/tonalidad. Abstracción.

Unidad III

Industria cultural. Civilización y barbarie

Constitución de los estados nacionales en América Latina. Del mundo rural al mundo urbano. Las elites criollas y el nacionalismo latinoamericano. Lo sagrado, lo simbólico y lo cognitivo.

Civilización y barbarie. Industria cultural. Lo popular y lo masivo. Arte e identidad. Crisis de principios del S XX.

Las razones de lo civilizatorio. Exotismo, nacionalismo. Industria cultural y reproductividad técnica. El arte popular.

Principios fundacionales de la educación artística en Argentina. El

agotamiento de la hegemonía clásico/romántica europea y las corrientes tecnicistas.

Unidad IV

Teorías del arte de principios del siglo XX

Las teorías del arte de principios de siglo XX. La influencia del marxismo y el arte como superestructura.

Dialéctica. La producción desde el material y sus posibilidades expresivas.

Teoría tradicional y teoría crítica.

La polémica contenido/forma. El estatus autónomo provisional de la obra de arte.

La Gestalt y otras corrientes psicológicas. Lo perceptual.

Positivismo y conductivismo.

Unidad V

Las teorías del arte de la segunda mitad del siglo XX

Las posvanguardias y el arte como lenguaje. Estructura y funcionalismo. Semiótica y comunicación. Hermenéutica. Estudios culturales. Entre el texto y el contexto. El análisis como significado.

La era del vacío post industrial. Seducción y narcisismo extremo. Lo efímero, lo acontecimental y lo diseminado. Fin de los relatos y mundo unipolar. Límites y aportes del desarrollo tecnológico. La vida en pantallas.

Retirada del Estado. Desobjetivación. Exhibicionismo y cultura psi. Ambigüedad y libre albedrío. Realidad y ficción. La vida en la pantalla: en busca del placer permanente. La vida Light y el "fin de la historia".

Las mutaciones de la niñez, la adolescencia y la adultez

Unidad VI

Hacia una re conceptualización del arte y sus estrategias pedagógicas

Impacto de las teorías y las representaciones sobre el arte y sus implicancias pedagógicas. Contenidos, objetivos y sujetos.

Nuevas entidades de lo analítico: percepción, descomposición, recomposición significativa.

El concepto de contemporaneidad. Acontecimiento y hecho histórico. Entre la provocación y el consumo.

Cuando la clase fracasa. Criterios de secuenciación y agrupamiento.

El rol del docente. Evaluación. Una lectura de los núcleos de aprendizaje prioritarios.

Aproximación a un trabajo monográfico. De la producción de imágenes a la palabra.

La apertura estética. El mundo urbano. Hábitos culturales de jóvenes y adultos. Posibles reconsideraciones acerca del arte actual. La falsa dicotomía arte social/arte poético. La liberación de las formas. ¿Un arte latinoamericano? ¿Un cambio de época?

Bibliografía

ACHA, Juan; COLOMBRES, Adolfo; ESCOBAR, Ticio: *Hacia una teoría Americana del arte*, Buenos Aires, Ediciones del sol, Serie antropológica, 2004.

ADORNO, Theodor: *Reacción y progreso y otros ensayos musicales*, Barcelona, Cuadernos Marginales, Tusquets, 1964.

AHARONIÁN, Coriun: "Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje" en *Instituto Villa Lobos da Uni Rio* Río de Janeiro, 1993.

BELINCHE, Daniel: "Tiempo. Sobre el pasado y el presente en el arte" en *Revista Interamericana de Educación, OEI*, N° 52, Abril de 2010, disponible en www.rieoei.org/deloslectores

BELINCHE, Daniel: "América, la tierra donde sopla el viento" en *La puerta*, publicación de Arte y Diseño N° 4, Secretaría de publicaciones y posgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, La Plata, 2010.

BELINCHE, Daniel: "El tango como metáfora de la ilusión perdida" en *Revista BOA* N° 10, UNLP, La Plata, 1992.

BELINCHE, Daniel: *Arte, poética y educación*, La Plata, Secretaría de Posgrado y publicaciones de la Facultad de Bellas Artes, 2011.

BELINCHE, Daniel y LARRÉGLE, María Elena: *Apuntes de Apreciación Musical*, La Plata, EDULP, 2006.

BENJAMIN, Walter: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Discursos Interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1982.

BENJAMIN, Walter: (1940) "Tesis de filosofía de la historia". En *Discursos Interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1989.

BORGES, Jorge Luis: *Arte Poética. Seis Conferencias*. Barcelona, Crítica. (2001)

CASULLO, Nicolás: *Itinerarios de la modernidad: corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración*, Buenos Aires, Paidós, 1998. .

CASULLO, Nicolás: *Las cuestiones*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 2007, Capítulo 4 los años 70

CIAFARDO, Mariel: "Cuáles son nuestras sirenas" en *Revista Interamericana de Educación, OEI*, N° 52, Marzo de 2010 en www.rieoei.org/deloslectores/3568ciafardo.pdf

CIAFARDO, Mariel, BELINCHE, Daniel: "El bueno y el malo. Los estereotipos: un problema de la educación artística". En *Revista La Puerta*, Publicación Internacional de Arte y Diseño. Facultad de Bellas Artes de la

- Universidad Nacional de La Plata. Año 3 N° 3. Junio de 2008, pp. 17-28.
- CIAFARDO, Mariel: "*La Teoría de la Gestalt en el marco del Lenguaje visual*". Mayo de 2008. Disponible en www.lenguajevisual1b.com.ar y www.fba.unlp.edu.ar/apreciacionmusical
- CIAFARDO, Mariel, BELINCHE, Daniel: *Arte y Espacio* en www.fba.unlp.edu.ar/lenguajevisual1b, Buenos Aires, 2007.
- COLOMBRES, Adolfo: *Sobre la cultura y el arte popular*, México, Ediciones del sol, 1987.
- DIDI-HUBERMAN, Georges: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006.
- ECO, Umberto: (2004) *Historia de la belleza*, Barcelona, Lumen 2009.
- ECO, Umberto: *Los límites de la interpretación* Lumen. Barcelona, 1992.
- EHRENZWEIG, Antón: *El orden oculto del Arte*, Barcelona, Labor, 1973.
- ENTEL, Alicia: *Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999
- ETKIN, M. (trad.): *György Ligeti* en *Arte y opinión*, Colección Breviarios Facultad de Bellas Artes La Plata. 2006.
- FEINMANN José Pablo: *La filosofía y el barro de la historia*, Planeta, Buenos Aires. 2008.
- FOUCAULT, Michel: (1966) *Las palabras y las cosas*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
- FREUD, Sigmund: (1929 - 1930) *El malestar en la cultura*, Madrid, Editorial Alianza, 2006.
- GALLEGO, Marisa; EGGERS-BRASS, Teresa; GIL LOZANO, Fernanda:
Historia Latinoamericana 1700-2005, sociedades, culturas, procesos políticos y económicos. Capítulo 5: "América Latina en la mitad del siglo XIX", Buenos Aires, Ed. Maipue, 2006.
- GONZÁLES, Horacio; ARGUMEDO, Alcira Y OTROS: *Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis*, Buenos Aires, Prometeo, 2005.
- GRÛNER, Eduardo: *La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución*, Buenos Aires, EDHASA, 2010.
- HAUSER, Arnold: *Historia social del arte y la literatura - Tomo 2*, Londres, The Social History of Art, 1998.
- HADJINICOLAU, Nicos: (1973) *Historia de la lucha de clases*, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2005.
- HERNÁNDEZ, José: (1872) *El gaucho Martin Fierro*, Buenos Aires, Ed. Estrada, 1945.
- HOBBSAWM, Eric: *Historia del Siglo XX* Crítica, Bs. As., 1999.
- HOBBSAWM, Eric: (1962) *La era de la revolución*, Buenos Aires, Crítica, 2003.
- HORKHEIMER, Mark y ADORNO, Theodor: (1944) *Dialéctica del Iluminismo*, Buenos Aires, Sur, 1971.

- JIMÉNEZ, José: *Imágenes del hombre*, Tecnos. Madrid, 1986
- JOLY, M.: (1993) *Introducción al análisis de la imagen*, La Marca, Bs. As. 1999.
- KOZAK, Claudia: "El tiempo y el arte" *Sobre el tiempo*, Guido Indij (Ed) Buenos Aires, La marca, 2008.
- LOWENFELD, Victor, BRITAIN, Lamber: (1947) *Desarrollo de la capacidad creadora*, Buenos Aires, Kapeluz, 1961.
- LYOTAR, Jean Francois: (1987) *La condición postmoderna*, Madrid, REI, 1995.
- MALBRAN, Silvia y otros: *Audilibro 1 para el maestro*. Buenos Aires, Las musas ediciones, 1994.
- MARIATEGUI, José: *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Caracas, Venezuela, Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007.
- NAGORE, María: "El análisis musical. Entre el formalismo y la hermenéutica". En *Músicas al Sur* N° 1, Madrid, Universidad Complutense, 2004
- OPORTO, Mario: *De Moreno a Perón. Pensamiento argentino de la unidad latinoamericana*. Buenos Aires, Planeta, 2011.
- PAREYSON, Luigi: (1966) *Conversaciones de estética*, Madrid, Ed. Visor, 1987
- PIGLIA, R.: "Tesis sobre el cuento" en *Formas Breves*. Buenos Aires, Temas Grupo Editor SRL., 1999.
- RANCIÉRE, Jacques: *La palabra muda: Ensayo sobre las contradicciones de la literatura*, Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2009.
- READ, Herbert: (1943) *Educación por el arte*, Buenos Aires, Paidós, 1955
- RICHARDET, Alejandro, BALBI, Gladis: "La perspectiva crítica Latinoamericana" en *Son tiempos de Revolución*, Compilador Germán Ibáñez, Buenos Aires, Ed. Madres de Plaza de Mayo, 2011.
- RICOEUR, Paul: (1975) *La metáfora viva*, Buenos Aires, Megalópolis, 1977
- SARMIENTO, Domingo: (1845), *Facundo*, Buenos Aires, Santillana, 1997
- SAMAJA, Juan: *El lado oscuro de la razón*, Buenos Aires, JUE Ediciones, 1996.
- SONTAG, Susan: (1964) *Contra la interpretación*, Buenos Aires, Alfaguara, 1996
- TANIZAKI, Junichiro: (1933) *El elogio de la sombra*, Madrid, Siruela, 2013.
- TODOROV, Tsvetan: *La conquista de América: el problema del otro*, México DF, Siglo XXI, 1987.
- TODOROV, Tsvetan: (1984) *Crítica de la crítica*, Barcelona, Paidós, 2005.
- ZATONYI, Marta: *Aportes a la Estética desde el arte y la ciencia del siglo XX*. (Primera edición: 1998, tercera edición: 2006) Editor: La Marca, Bs.As.
- ZUBIETA, Ana María: "La belleza y la violencia. El cuerpo en la literatura argentina", en *La mirada*, La Plata, Facultad de Bellas Artes, Dirección de Publicaciones y Posgrado, UNLP, 2009.