

Especialización en Lenguajes Artísticos

Curso: Lenguajes artísticos y mundo contemporáneo

Dr. Daniel Belinche - Prof. Elena Sedán

Unidad I: El arte.

- Imaginarios sobre el arte.

La dimensión simbólica en el proceso compositivo y en el diseño pedagógico. Doble sistema de causalidad. Trama. Metáfora. Unidad de las disciplinas en su dimensión ontológica. Los programas escolares. Experiencia/información. Dar clases.

Unidad 2: Contenidos.

- Conceptos operatorios: tiempo, espacio y forma. Materiales, operaciones, procedimientos, técnicas, condiciones de la percepción y la interpretación.

Lo específico de cada disciplina y los rasgos comunes. Generación de sentido en la suspensión del tiempo y el espacio reales. La estética escolar.

Unidad 3: El arte como institución cultural: consecuencias en las clases de los imaginarios sobre el arte

- Arte y ciencia en la modernidad clásica. Civilización y barbarie como pilares de la colonización americana. Constitución de los estados nacionales en América Latina. Del mundo rural al mundo urbano.
- El siglo XX: vanguardias políticas y artísticas, industria cultural y arte popular, posguerra, estado de bienestar y acceso masivo. Posmodernidad y restauración liberal/conservadora. La fantasía del fin de la historia.

Unidad 4: Las teorías del arte

- Teorías del arte de principios de siglo XX. La influencia del marxismo y las corrientes psicológicas. El arte como superestructura. El estatus autónomo provisional de la obra. Dialéctica. La producción desde el material y sus posibilidades expresivas. Teoría tradicional y teoría crítica.
- Estudios culturales. La polémica forma/contenido/sentido. Las posvanguardias y el arte como lenguaje. Estructura y funcionalismo. Semiótica y comunicación. Hermenéutica. Entre el texto y el contexto. El análisis como significado. Tensiones entre arte/cultura y arte/comunicación.

Unidad 5: Estereotipos, impacto de los medios y la tecnología, la vida en la escuela.

- Seducción y narcisismo extremo. Lo efímero. Límites y aportes del desarrollo tecnológico. Retirada del Estado. Desobjetivación. Exhibicionismo y cultura psi. La vida en la pantalla: en busca del placer permanente. El rol desdibujado del docente.
- Estereotipos. Diez formas de arruinar una clase. Criterios de secuenciación y agrupamiento. Evaluación. Una lectura de los núcleos de aprendizaje prioritarios. ¿Un arte latinoamericano? ¿Un cambio de época? Aproximación a un trabajo monográfico.

BIBLIOGRAFIA:

- ACHA, Juan; COLOMBRES, Adolfo; ESCOBAR, Ticio: *Hacia una teoría Americana del arte*, Buenos Aires, Ediciones del sol, Serie antropológica, 2004.
- 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: *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.
- BELINCHE D. y CIAFARDO M.: "El espacio y el arte" en *METAL Memorias*, escritos y trabajos desde América Latina, La Plata, Papel Cosido, 2015.
- 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.
- 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.
- COLECCIONES DE LA EDITORIAL PAPEL COSIDO: *Breviarios, Clang, Arkadin, Arte e investigación, La puerta, La mirada, Tableros*.
- COLOMBRES, Adolfo: *Sobre la cultura y el arte popular*, México, Ediciones del sol, 1987.
- COLOMBRES, Adolfo: *Teoría transcultural del arte*. Buenos Aires, Ediciones del sol, 2005. (Introducción y Capítulo 1)
- DIDI-HUBERMAN, Georges: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006.
- DOCUMENTOS CURRICULARES: Varios. Resoluciones del CFE. Diseños curriculares de la Provincia de Buenos Aires, Programas de materias específicas, CBC de la Ley Federal de Educación, Acuerdos federales de la Ley de Educación vigente.
- ECO, Umberto: *Historia de la belleza*, Barcelona, Lumen, 2009.
- ECO, Umberto: *Los límites de la interpretación*, Barcelona, Lumen, 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*, Buenos Aires, Planeta, 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.

HADJINICOLAOU, Nicos: (1973) *Historia de la lucha de clases*, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2005.

HORKHEIMER, Mark y ADORNO, Theodor: (1944) *Dialéctica del Iluminismo*, Buenos Aires, Sur, 1971.

LOWENFELD, Víctor, BRITAIN, Lamber: (1947) *Desarrollo de la capacidad creadora*, Buenos Aires, Kapeluz, 1961.

LYOTARD, 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.

METAL (Memorias, Escritos y Trabajos desde América latina). Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL). Vol. 1 y 2. La Plata: Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, Dirección de Publicaciones y Posgrado, UNLP, 2015-2016.

NAGORE, María: "El análisis musical. Entre el formalismo y la hermenéutica". En *Músicas al Sur* N° 1, Madrid, Universidad Complutense, 2004.

NIMIO. Revista de la cátedra Teoría de la Historia. Vol. 1 y 2. La Plata: Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, Dirección de Publicaciones y Posgrado, UNLP, 2014-2015.

ONS, Silvia: "Videos procaces" en *Diario Página 12*, edición impresa del 18 de febrero, Buenos Aires, 2016.

PAREYSON, Luigi: (1966) *Conversaciones de estética*, Madrid, Ed. Visor, 1987.

PIGLIA, RICARDO: "Tesis sobre el cuento". En *Formas Breves*, Buenos Aires, Temas Grupo Editor SRL., 1999.

READ, Herbert: (1943) *Educación por el arte*, Buenos Aires, Paidós, 1955.

RICHARDET, Alejandro, BALBI, Gladis: "La perspectiva crítica Latinoamericana". En IBÁÑEZ, Germán (Comp.) *Son tiempos de Revolución*, Buenos Aires, Ed. Madres de Plaza de Mayo, 2011.

RICOEUR, Paul: (1975) *La metáfora viva*, Buenos Aires, Megalópolis, 1977.

SOLASSI, Juana. *Problemas en el espacio y en el tiempo del arte*. Cortometraje producido por el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Latinoamericano (IPEAL). La Plata, Papel Cosido, 2016.

SONTAG, Susan: (1964) *Contra la interpretación*, Buenos Aires, Alfaguara, 1996

TANIZAKI, Junichiro: (1933) *El elogio de la sombra*, Madrid, Siruela, 2013.

TODOROV, Tsvetan: (1984) *Crítica de la crítica*, Barcelona, Paidós, 2005.

ZATONYI, Marta:(1998) *Aportes a la Estética desde el arte y la ciencia del siglo XX*, Buenos Aires, La Marca Editores, 2006.

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.