

LICENCIATURA EN LENGUAJES Y MEDIOS

AUDIOVISUALES

Programa: Área de estudio de las Estéticas.- 2do. Año

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se reflexionará sobre la representación en la imagen y su contenidos simbólicos. Dichos analisis se ubicarán a partir de los diferentes modos de representación del mundo (la realidad), propios de cada paradigma desde un marco teórico abierto, sin prescripciones.

El marco histórico referencial, para dicho abordaje de la imagen artística, estará comprendido entre los siglos XIV y XIX en Occidente.

Se propenderá a generar un taller de reflexión, especulación y producción acerca de la imagen artística, "desde su pensamiento y en su emoción vital", situado en su contemporaneidad y su proyección social.

Reglamento de Plan de Estudios (1991)

ART. 10º.-

(...)

Este Seminario-Taller proyectará la ubicación del estudiante en su cultura y su historia, situando los antecedentes de la evolución del arte y sus ideas.(...)*

a) La investigación transdisciplinaria con centro de interés en las culturas y sus paradigmas estéticos. Se situará al estudiante en el devenir de una actitud creadora como parte activa de la cultura que lo produce, con sus antecedentes, sus ideas, su proyección histórica, socio-económica y productiva, sus abstracciones científicas, sus lenguajes intraculturales, sus proyecciones tecnológicas y su naturaleza expresiva en el arte.

b) Ejercerá la actividad experimental recreando las circunstancias de contenido de la cultura que se investiga, desde su pensamiento y en su emoción vital. La recomposición antropológica de esos contenidos así asumida, sus proyecciones y herencias culturales hacia hoy, situará el curso en los intereses fundamentales del estudiante.

c) La investigación experimental del Seminario-Taller procederá a la revisión transversal de un nudo histórico dado, en sus más disímiles áreas de proyección y conocimiento. La recomposición de la visión integrada de esas áreas constituirá el objeto de análisis y síntesis de la coyuntura cultural que se investiga.

d) La investigación de la evolución temporal de la cultura y sus proceso de cambio se procesará por el desarrollo y evolución de los distintos centros de interés que se suceden en el curso y cuya ordenación servirá a la comprensión longitudinal de la historia de las culturas; no implicando esta definición un orden lineal sin retrocesos hacia otras circunstancias culturales lejanas en el espacio y el tiempo.

(...)

f) Los lenguajes del arte como subproducto de una cultura, serán investigados experimentalmente sin el propósito de recomponer todos los elementos residuales antropológicos de la cultura en cuestión. El propósito será ubicar al estudiante en el ojo cultural del espacio histórico que se investiga, acudiendo para ello, a las más diferentes lecturas ideológicas, iconológicas, semióticas, del pensamiento científico, de la filosofía, de los métodos, de la tecnología, etc.

Base epistemológica para la formulación del programa:

Área de estudio de las Estéticas (2do. AÑO)

LICENCIATURA EN LENGUAJES Y MEDIOS AUDIOVISUALES

Objetivos para Segundo Año:

- Se procurará que el estudiante de segundo obtenga a lo largo del año:
- Conocimiento de todos y cada uno de los elementos del lenguaje cinematográfico así como de las diferentes etapas que involucra una producción audiovisual en sus diversas manifestaciones (documental, ficción, experimental, ensayo, etc.).
- Profunda reflexión crítica en relación a los contenidos, vinculándose con el medio social y sus auténticos requerimientos desde el trabajo de campo (iniciación a la extensión universitaria).
- Una actitud de investigación permanente, experimentadora, como base fundamental para la profundización en las posibilidades expresivas del lenguaje.
- Capacidad y formación en el trabajo colectivo como forma de abordar proyectos que requieran del trabajo en equipo.

Pautas generales de funcionamiento de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales. (distribuido N° 938/10)

OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS:

- Problematizar el papel del Arte como producto cultural y su función social .
- Propender al desarrollo de las capacidades personales para generar estrategias y aprender en forma autónoma.
- Propiciar una positiva integración al desarrollo curricular, a partir de la generación de interrogantes que lo proyecten, como individuo reflexivo y activo.

APROBACIÓN Y CRÉDITOS:

La aprobación del curso se obtiene con el cumplimiento, en forma satisfactoria, del 85% de todas las actividades curriculares propuestos (experiencias, cierres conceptuales, trabajos de campo, producción escrita, etc) de cada Centro de Interés,

La aprobación implica la obtención de 20 créditos de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales.

CENTROS DE INTERÉS:

1. **INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS**

- 1.1. Signo\Símbolo\Sentido.
- 1.2. Función(es) de la imagen.
- 1.3. Modelos de análisis.

2. **DE "LO TEOLÓGICO" A "LO HISTÓRICO".**

- 2.1.- El hombre moderno y un nuevo concepto de Arte.
- 2.2.- Imagen y la función del arte en el cristianismo medieval.
- 2.3.- La "teoría del arte" renacentista como deontología del arte.
- 2.4.- La imagen representativa a semejanza de la visualidad. Naturaleza-mimesis.
- 2.5.- Orden/espacio/representación.
- 2.6.- El ideal de belleza. Neoplatonismo
- 2.7.- Noción de Artista.

3.- LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARTE Y SU LEGITIMACIÓN.

- 3.1.-Artificio, erotismo y metáfora. Los usos de la imagen.
- 3.2.- El concepto barroco de espacio. Imagen como propuesta de interacción.
- 3.3.- Ámbitos e instituciones del arte. Academias, Salones.
- 3.4.- Autonomía y disciplinas del arte.
- 3.5.- Racionalismo/Forma/Idea.
- 3.6.- Arte y poder.
- 3.7.- El rol del artista. Lo universal
- 3.8.- El ideal clásico.

4.- FLEXIBILIZACIÓN DE LOS LÍMITES EN EL DISCURSO ARTÍSTICO

- 4.1. Imagen y subjetividad
- 4.2. La obra más allá de la forma
- 4.3. Individualidad –legitimación del yo.
- 4.4. Los contenidos de la imagen en las prácticas artísticas del siglo XIX
- 4.5. Autonomía del arte
- 4.6. Abstracción y representación
- 4.7. Arte y diseño

5.- EL ARTE DE LOS SIGLOS XX Y XXI

5.1.- MARCO SOCIO-CULTURAL

5.1.1. La sociedad industrial –

- ✓ Mecanización / Urbanización / Masificación
- ✓ La idea de Revolución y la búsqueda de alternativas. Los movimientos políticos y sociales.
- ✓ La expansión imperialista y las Guerras Mundiales
- ✓ Cambios de paradigma en las ciencias y evolución de las nociones de naturaleza, realidad
- ✓ El individuo en la sociedad mecanizada
- ✓ La imagen técnica – reproductibilidad y difusión / fotografía-cine -

5.1.2.- Sociedad pos industrial

- ✓ Consumo / Información / Comunicación
- ✓ Constitución de la sociedad de consumo
- ✓ La Guerra Fría y el mundo bi-polar
- ✓ La Contracultura y los Movimientos Alternativos
- ✓ Globalización y Nuevo Orden Mundial
- ✓ La posmodernidad como debate cultural
- ✓ Globalización / Multiculturalismo / Identidad Cultural
- ✓ La Cultura de la imagen - Los *mass-media*
- ✓ Revolución digital. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

6.- Arte y estética

6.1.- El arte de vanguardia del Siglo XX

- 6.1.1.- Noción de vanguardia en el arte –
- 6.1.2.-Constitución de corrientes y movimientos
- 6.1.3.-Poética y discurso en la Vanguardias – Producción teórica y crítica
- 6.1.4.- Imagen y realidad – Crisis de la función representativa de la imagen / Incidencia del pensamiento científico y filosófico.
- 6.1.5.- Búsqueda de la síntesis de las artes - Experimentación / Ampliación de los límites de los lenguajes
- 6.1.6.- Investigaciones y proyecciones de las vanguardias en la evolución del lenguaje cinematográfico.
- 6.1.7.-Función social del Arte y rol del artista.- Arte, diseño y comunicación.
- 6.1.8.-Las vanguardias de pos- guerra
- 6.1.9.Los ambitos de legitimación y la asimilación del arte vanguardista – El Circuito museo-critica-galería

6.2 – El Arte después del Arte

- 6.2.1- Evolución de las nociones de : arte, artista, público, obra, autoría
- 6.2.2.-La reflexión del arte sobre su propio estatuto
- 6.2.3.-De la Forma a la Idea –Desmaterialización y proceso.
- 6.2.4.-Concepto ampliado del arte. Las prácticas activistas y situacionistas.
- 6.2.5.-Las prácticas artísticas contemporáneas centradas en el sujeto-artista

7.- Arte y nuevas tecnologías

7.1.- Cultura digital / Cybercultura

- 7.1.1.- Nuevo régimen de producción y difusión de la imagen
- 7.1.2 - Arte digital / Arte Mediático

7.2- Video cultura

- 7.2.1.- Las prácticas video- artísticas y sus proyecciones – Cine/ TV/ Internet / Espacio urbano

▪ **BIBLIOGRAFÍA GENERAL.**

- BARASCH, M.** "Teorías del arte", Madrid. Ed. Alianza 1988
- BARTHES, Roland**, "La retórica de la imagen", en Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, Ed. Paidós, 1986
- BAUER, H.** "Historiografía del arte", 1988, Ed Taurus
- BAYER, R.**, "Historia de la estética", Barcelona, Ed. Tusquets, 1987.
- BENJAMIN, W.**, "La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica", Madrid, Ed. Taurus, 1995.
- BURCKHARD, Jacob**, "La cultura del renacimiento en Italia", Madrid, Ed. Aguilar, 1962
- CALABRESE, Omar**, "El lenguaje del arte", Barcelona, Ediciones Paidós, 1987.
- CLARK, Kenneth**. "La rebelión romántica", Editorial Alianza, 1990.
- DEBRAY, Régis**, "Vida y muerte de las imágenes", 1995
- ECO, Umberto**, "Signo", Ed. Paidós, 1990
- ECO, Umberto**, "La definición del arte", Barcelona, Ed. Martínez Roca, 1985.
- ECO, Umberto**, "Historia de la belleza"
- ECO, Umberto**, "Historia de la fealdad"
- FLEMING, William**, "Arte, música e ideas", México D.F., Nueva Ed. Interamericana, 1982.
- FRANCASTEL, Pierre**, "Historia de la Pintura Francesa", Alianza Editorial, 1970.
- FRANCASTEL, Pierre**, "Sociología del Arte", Alianza Editorial, 1975.
- FRANCASTEL, Pierre**, "Pintura y Sociedad, nacimiento y destrucción de un espacio plástico", Editorial Alianza, 1990.
- FRIEDLAENDER, Walter**, "De David a Delacroix", Editorial Alianza, 1990.
- GOLDING, John**, "El Cubismo", Editorial Alianza, 1993
- GOMBRICH, E.H.**, "Historia del Arte", Madrid, Alianza, 1979.
- GOMBRICH, E.H.**, "Los usos de las imágenes", Fondo de Cultura Económica, 1999.
- GOMBRICH, E.H.** "Arte e ilusión" Ed. Alianza , 1988.
- GOMBRICH, E.H.** "Imágenes Simbólicas", Editorial Alianza, 1983.
- GUASCH, Ana María**, "El arte último del siglo XX". Editorial alianz, 2000.
- HAUSER, A.** "Historia social de la literatura arte y el arte", Ed. Debate 1978,
- LE-GOFF, Jacques y otros**, "La vida cotidiana en la E. Media", Madrid, Cátedra, 1993.
- PANOFSKY, E.** "El significado en las artes visuales", Madrid, Ed. Alianza, 1982
- PANOFSKY, E** "La perspectiva como forma simbólica", Barcelona, Ed. Tusquets, 1991 .
- PANOFSKY, E.** "Estudios sobre iconología", Editorial Alianza, 1984.
- PANOFSKY, E.** "Renacimiento y renacimientos en el arte Occidental", Editorial Alianza, 1975.
- PANOFSKY, E.**, "Idea", Madrid, Ed. Alianza, 1988.
- RUBIN, William**, "La invención del Cubismo", Editorial Alianza, 1990.
- SARDUY, Severo**, "Ensayos generales sobre el Barroco", Fondo de Cultura Económica, 1987
- VILLAFañE, Justo**, "Introducción a la teoría de la imagen", Madrid, Pirámide, 1996.

Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" (asimilado a Facultad) - Universidad de la República

ÁREA DE ESTUDIO DE LAS ESTÉTICAS (2do. año) / 2012 -

WITTOKOWER, Rudolf, "Gian Lorenzo Bernini", Editorial Alianza.

WölFFLIN, H. "*Renacimiento y Barroco*", México. Ed. Paidós, 1985

ZUNZUNEGUI, Santos, "Pensar la imagen", Madrid, Ediciones Cátedra, 1992.

DE MICHELI, Mario, "Las vanguardias artísticas del Siglo XX", Editorial Alianza, 2002.

FIZ, Marchan, "Las vanguardias en las Artes y en la Arquitectura (1900-1930)", Editorial Espasa, 2001

FIZ, Marchan, "Del arte objetual, al arte de concepto", Editorial Akal, 1994.