

CARRERA: Profesorado y Licenciatura en Filosofía. Materia optativa para carreras de Humanidades.

ASIGNATURA: Optativa: Historia del arte.

AÑO LECTIVO: 2025

PLAN DE ESTUDIOS: 2000

RÉGIMEN DE CURSADO: ANUAL

DOCENTE RESPONSABLE DE LA CÁTEDRA:

Docente/s responsable/s	Cargo
Rinaldi, María Guadalupe	ADJ-EXCL

AUXILIARES DOCENTES:

Docente	Cargo

ADSCRIPTOS/AS: Docente en letras Prof. Estrella Bronzone.

HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS O TEÓRICO-PRÁCTICAS:
3 hs de clases teóricas y 1 hs de clases prácticas Total de hs: 120.

CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA ASIGNATURA:

Condiciones reglamentarias (Resolución H.No.975/11 y modif.): a) Porcentaje de trabajos prácticos, no superior al 75% y parciales aprobados, los cuales en todos los casos deberán contar con la correspondiente recuperación, sin mediar condicionamiento alguno.

Se exceptúa de lo dispuesto en la Res.H.no.975/11, aquellas asignaturas cuyas prácticas consisten en la aplicación supervisada por el docente de saberes vinculados al hacer.(Art.4º.Res.H.No.975/11)

75 % de asistencia.

75 % de aprobación de parciales y trabajos prácticos de investigación. (Con recuperación). Se realizará 2 parciales y evaluaciones que requieran la exposición de avances de investigación, presentación de mapas conceptuales, etc

CONDICIONES PARA PROMOCIONAR:

Condiciones reglamentarias (Resolución H.No.975/11 y modif.):

a) Obligatoriedad de asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas no inferior al 80%; b) aprobación de Trabajos Prácticos no inferior al 80%, con su correspondiente recuperación, y sin mediar condicionamiento alguno; c) aprobación del 100% de exámenes parciales con recuperación o alternativas equivalentes, sin mediar condicionamiento alguno.

La calificación numérica final para obtener la promoción estará comprendida entre 7 (siete) y 10 (diez), de acuerdo a la reglamentación de promoción vigente (Resolución H.No.845/11 y modificatorias)

90 % de asistencia.

100% de aprobación de parciales y 90 % de trabajos prácticos o de investigación con nota 7(siete) o mayor calificación.

Aprobar 1 (un) proyecto de investigación para realizar un trabajo final monográfico.

Aprobar 1 (una) monografía.

Aprobar un coloquio final a partir de la defensa monográfica.

ESTUDIANTES LIBRES:

Condiciones reglamentarias (Resoluciones H.No.975/11, 350/17 y 351/17): a) no será condicionada la inscripción a examen de los estudiantes libres bajo ningún requisito previo; b) en el caso de que la asignatura establezca como modalidad de examen el carácter teórico y práctico, deberán consignarse explícitamente las actividades prácticas (metodológica, de intervención, investigación y/o producción) que serán necesarias para la aprobación de esta instancia.

Quienes rindan en calidad de libres serán examinados con los temas del último programa aprobado, sin ninguna otra condición previa.

Objetivos Generales:

Que las/os estudiantes:

- Adquieran conocimientos sobre períodos de producción, técnicas, simbologías y la articulación arte- política en el estudio de los manifiestos de las vanguardias artísticas del S. XX.
- Que puedan reconocer obras pertenecientes al muralismo mexicano como corriente involucrada en el arte vanguardista americano.
- Que logren aplicar nuevas herramientas epistemológicas desde una perspectiva decolonialista para valorar expresiones simbólicas de distintas culturas, ingresando al tópico de debates contemporáneos sobre las nuevas expresiones de arte, experiencias umbrales y rituales en distintos contextos comunitarios

Res. H. N° 2068/25

Metodología:

Las clases se desarrollarán con la modalidad teórico-práctica. Según lecturas de orientación para el acceso al material seleccionado. La docente hará explicitaciones en torno a sistemas tradicionales de abordaje en el área y las respuestas contemporáneas desde nuevos planteos metodológicos suscitados en el Área de Historia del arte a partir de los estudios visuales (Brea) y las alternativas decolonialistas (Mignolo, Colombres y Escobar). Se abordaran periodos de producción artística en el mundo contemporáneo; poniendo a prueba los criterios de la Historia del arte tradicional para problematizar sobre los criterios selectivos de los autores detectando continuidades, tensiones y discontinuidades históricas. También evaluaremos criterios diversos para la recepción del arte contemporáneo desde la emergencia de las vanguardias europeas como focos de ruptura con los cánones tradicionales compositivos, así como con la noción moderna de belleza burguesa. Se explorarán los motivos por los cuales emergen manifiestos entramando novedosas propuestas artístico- políticas. Se detectarán rasgos hegemónicos, segregativos y de racismo en los criterios escolares de historiadores del arte conservadores, contrastando con alternativas metodológicas propuestas por autores decolonialistas en la recepción y valoración de la diferencia cultural y los productos de arte emergentes en culturas no occidentales. Será imprescindible para estos análisis, estudiar el contexto histórico de emergencia de las obras de arte en cada caso en particular poniendo el foco de atención en su función social.

Se orientará a los estudiantes en los debates actuales sobre delimitaciones del campo de investigación y problemas disolutivos de los límites de la experiencia estética y del arte actual. Mediante una aproximación a la sintomatología de la cultura desde el análisis de nuevas prácticas que desbordan el perímetro de los tópicos artísticos, abordaremos horizontes críticos muy novedosos en la aceptación de la diversidad simbólico-cultural provocando una ruptura con el paradigma hegemónico eurocentrífugo en la apreciación de la diversidad cultural.

Las/os estudiantes presentarán: informes de lectura, mapas conceptuales, síntesis, cartografías, exposición de problemas y accederán a distintas interpretaciones críticas en torno a la emergencia del arte contemporáneo como resistencia; para un abordaje de múltiples enfoques que logre afinar su punto de vista crítico y acervo cultural; intentando ingresar al dominio de nuevas epistemologías en la construcción de valores alternativos a los de la tradición eurocéntrica.

Contenidos:

Unidad N° 1. Introducción y problemas generales.

1. La Historia del arte en su perspectiva tradicional y los problemas metodológicos suscitados a partir de patrones de valoración unilaterales. El modo aplanado de contar la historia. Los criterios selectivos para la valuación de piezas agenciados desde la mirada occidental.
2. Las alternativas metodológicas actuales suscitadas en el área de Historia del arte. Estudios visuales, transversalidad, constelaciones e hibridaciones disciplinares críticas para los nuevos estudios de la cultura.
3. . Problematización sobre la expresión en Gombrich: “arte primitivo” referida a obras del S. XIX en el arte africano. Perspectiva escolástica (Brea) en la valuación de obras no occidentales.
4. Crisis históricas en torno a la obsolescencia de cánones compositivos tradicionales como también del concepto de belleza ligado al arte.

Bibliografía específica:

Gombrich. La Historia del Arte. Ed. Diana. Conaculta. México. Ed. N° 16. Oct. 1999.

Brea.J.L .Estética, Historia del Arte, Estudios visuales. En Rev. Estudios Visuales N° 3 CENDEAC. 2006.

Colombres A. “El resplandor de lo maravilloso” O el reencantamiento del mundo. Ed Colihue. Bs As. 2018.

-
- La descolonización de la mirada. Ed ICAIC- CENAC. Bs As. 2014.
- Poética de lo sagrado. Una introducción a la antropología simbólica. Ed Colihue. Bs As. 2015.
- Mitos y creencias en la Argentina profunda. Caracterización y testimonios. Ed Maipue, Bs.AS 2017.
- Grimson A. Los límites de la cultura. Critica de las teorías de la identidad. Ed.S XXI- Bs.As. 2018.

Unidad N° 2:

1. Las vanguardias artísticas: puntillismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo.
2. Cubismo como alternativa escópica al arte renacentista de la perspectiva matemática.
3. Contexto histórico de entreguerras (primera y segunda guerra mundial) crisis del paradigma racionalista y de los ideales de progreso.
4. Detección de criterios hegemónicos en Gombrich: la emergencia del arte del S,XX como una historia de casos aislados. Contraste con la presentación problemática histórico- contextual en De Michelli.
5. Criterios científicos, a veces definidos por la técnica en otros casos indefinidos en la distribución valorativa de obras rupturistas con la tradición canónica compositiva.
6. Devaluación de la obra de Gauguin por la temática: belleza no occidental en las mujeres haitianas. Su obra calificada o descalificada como “arte primitivista”.
- 7 .Tosquelettes un proyecto artístico de humanización desde el hospital psiquiátrico de refugiados en Reus. Su vínculo con los surrealistas y con Frantz Fanon.
8. El muralismo mexicano como vanguardia. Las expresiones del arte revolucionario en un manifiesto colectivo.
9. Explorando pliegues antiguos del arte mexicano: cultura olmeca, zapoteca, tolteca: el pasado que inspiró el “renacentismo local” en los muralistas mexicanos.

Bibliografía específica:

Gombrich. La Historia del Arte. Ed. Diana. Conaculta. México. Ed. N° 16. Oct. 1999.

De Micheli M. las vanguardias artísticas del siglo veinte. Ed. Universitaria de Córdoba. Argentina 1868.

Artaud A. Textos 1923-1946. Ed Calden. Bs As, 1972.

Artishokrevista.com. F. Tosquelle: el psiquiatra que humanizó la institución mental.

Breton A. Los pasos perdidos. Ed. Alianza. Madrid 1995.

Guido A, Redescubrimiento de América en el arte. El ateneo, Bs As. 1944.

Siqueiros. Rivera, Guerrero, et all. Manifiesto del sindicato de obreros técnicos, pintores y escultores. Ed. Archivos Históricos, UNAM. ICAA.

Unidad 3:

1. La crisis de la modernidad. Las relaciones entre lo popular y erudito en América Latina. La absolutización en la autonomía estética.
2. Aestesis decolonial: un proyecto de resistencia para el arte actual.
3. Problemas generales: el estudio del arte en culturas no occidentales. Crítica y crisis de categorías hegemónicas: imaginario de otredad, tarzanización y colonialismo.
4. El problema político desde la crítica del arte: las narrativas eurocéntricas y sus contradicciones: la recepción occidental del arte no occidental. Una historia diferencial, discontinuidades temporales y museización de la cultura ajena.
5. Anticolonialismo y antirracismo en la ampliación del concepto de belleza. Fanon y Cesaíre: modelos de resistencia al racismo. El arte como cura para la enfermedad de occidente colonizador.
6. Un “paradigma otro” para contar la historia del arte. Crisis y conflictos con los cañones del paradigma hegemónico occidental.

7. La creación colectiva en el arte popular y sus condiciones sociales de emergencia.

Bibliografía específica:

. Mignolo, W. y Gómez, P. (eds.), Estéticas y opción decolonial, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012.

Mignolo W. Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Ed: Akal Carolina del Norte.2002

Dussel, E El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la modernidad, Buenos Aires, Planeta Plutón, 2015.

“Siete hipótesis para una Estética de la Liberación”, en Siete ensayos de Filosofía de la Liberación, Madrid, Trotta, 2020.

Dussel, E, Filosofías del Sur. Descolonización y transmodernidad, México, Akal, 2017.

Echeverría, Bolívar, “Definición de la modernidad” e “Imágenes de la blanquitud”, en Modernidad y blanquitud, México, Editorial Era, 2016, pp. 13-33, 57-86. Escobar T. Contestaciones. Arte y política desde América Latina. Textos reunidos de Tizio Esobar Ed CLACSO. Bs.As 2021.

Escobar. T Aura Latente. Estética, ética, política, técnica. Ed. Tinta Limón Bs. As..2021.

Cesaire.A. Discurso sobre el colonialismo. Ed Akal. Madrid.2006.

Fanon Frantz, Los condenados de la tierra. Les damnés de la terre, Fondo de Cultura Económica, México, 1961.

Piel negra, máscaras blancas. Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952.

Bibliografía complementaria:

Acha, J., Colombres, Adolfo, Escobar, Ticio, Hacia una teoría americana del arte, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2004.

Argan, Giulio C, El arte moderno (Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos),Madrid, Akal, 1991.

Bandieri, Betina, "Cuando el horror nos convoca. La visibilización de la masacre" en Oliveras, Elena (ed.), Estéticas de lo extremo, Buenos Aires, Emecé, 2013, pp. 179-196.

Benjamin, W. Sobre algunos temas en Baudelaire, Buenos Aires, Leviatán, 1999.

Bowie, A. Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual. Ed. Visor, Madrid 1999.

Cacciari, Máximo, El dios que baila, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Deleuze. *Nietzsche y la filosofía*. Trad. Artal. Ed. Anagrama. Barcelona. 1986.

De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza, 1979.

Dussel, Enrique, "Cultura imperial, cultura ilustrada y liberación de la cultura popular", en Filosofía de la Cultura y la Liberación, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de, 2006.

D'Almeida Topor H. L'Afrique au XXe siecle, Paris, Armand Colin.1993.

Elíade M. El mito del eterno retorno. Ed. Alianza EMECE. Madrid 1972.

Elías, Norbert, (1993) El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. Santodomingo R. África prepara la vuelta a casa de su arte expoliado. Art en www el país.com. Planeta futuro 2021.7 .26 Madrid.

Etchenique S. Descolonización de los museos: un proceso lento y desigual.
www.infobaer.com.cultura2022_12/12

Fanon F. (1853) Piel negra, máscaras blancas. Ed. Akal. España.2015.

Fraginals, M., África en América Latina, Unesco/Siglos XX, México, 1977.

Gómez, Moreno, P. Estéticas fronterizas: diferencias fronterizas y opción estética decolonial, Bogotá. Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.

Chamberlain M. La descolonización. La caída de los imperios europeos. Barcelona, Ariel.1997

Elías N. El proceso de la civilización. Investigaciones socio genéticas y psicogenéticas. Trad. RG. Cotarelo. Ed: FCE. 2002.

Guillón. W. Breve Historia del arte africano. Ed.Alianza Forma.Madrid 1989. Guasch A. Multiculturalidad y arte africano. Cuadernos del Ateneo. La laguna N°13. Nov.2002. Pp.59-66.

Hardt M. Negri A. Imperio. Trad. E. Sadler de la Ed de Harvard U Press, Cambridge, Masachussets. Ed. La cueva. 2000.

Jahn, J., Muntu: Las culturas de la Negritud, Guadarrama, Madrid, 1970.

Jameson, Fredric, “La deconstrucción de la expresión”, en El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Buenos Aires, Paidós, 2005, pp. 23-40.

Ondó N. El vaivén del arte de la negritud. FAIA.Vol N° VI. ISSN2250-6810. Año 2013.León.

Fall, Yoro (...). Colonización y descolonización de África (traducción de la cátedra de África y Asia de la UBA /OPFFYL).

Fernández Bravo A. La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha. Buenos Aires: Manantial.2000.

Fernández de Rota, J. Nacionalismo, cultura y tradición. Barcelona: Anthropos. 2005.

Giliome, H. “Sudáfrica” en Debates, 1987.

Geertz, Cl., La interpretación de la cultura, Gedisa, Barcelona, 1990.

, Conocimiento Local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas, Paidos,Barcelona, 1994.

Hadjincolaou, N (1979). La producción artística frente a sus significados, México:

Siglo XXI.

Jauss, Hans-Robert, Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, Taurus, 1986.

Jiménez, J. Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética, Madrid, Tecnos, 1986.

Teoría del arte, Madrid, Tecnos, 2002.

“Arte es todo lo que los hombres llaman arte” en Teoría del arte.Madrid, Tecnos/Alianza, 2003, cap. 1, pp. 17-52.

Jáuregui, C, “Los monstruos del latinoamericanismo arielista: variaciones del apetito en la periferia (neo)colonial” en Canibalía: calibanismo, antropofagia cultural y consumo en América Latina, Madrid>Edit.Iberoamericana-Vervuert, 2008.

Jiménez, José, "Arte es todo lo que los hombres llaman arte" en Teoría del arte, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003, cap. 1, pp. 17-52.

Kandinsky, Wassily, - Sobre lo espiritual en el arte, Buenos Aires, Andrómeda, 1994.

- "Sobre la cuestión de la forma", en La gramática de la creación. El futuro de la pintura, Barcelona, Paidós, 1996.

Kesteloot, L. (1967), Anthologie negro africaine: panorama critique des prosateurs, poètes et dramaturges noirs du XX° siècle, Paris, Marabout.1967.

López, C, Nación y estado en los países independientes (traducción de la cátedra de África y Asia de la UBA).

Nkrumah, Kwame (1967), « Peuples des colonies, unissez vous ! » in Anthologie negroafricaine : panorama critique des prosateurs, poètes et dramaturges noirs du XX° siècle,Paris, Marabout.

Rojas Reyes, Carlos, Estéticas caníbales: del canon posmoderno a las estéticas caníbales, Cuenca, Fundación Municipal Bienal de Cuenca, 2011, pp. 95-131.

Mignolo, Walter, Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad, y gramática de la descolonialidad, Buenos Aires, Editorial Del Signo,2014, pp. 7-42.

Quijano, Aníbal, "Modernidad, identidad y utopía en América Latina", en Modernidad,Identidad y América Latina, Lima, Sociedad y política Ed., 1988, pp.45 a 69.

Miguel Morey y Hernán Ulm. *Ese Nietzsche*. Ed. Galería Fedro. Salta 2014.

Senghor, L. S., Liberte I Negritude et Humanisme, Paris, Seuil, 1964.

Senghor, Léopold Sédar (1959). « Eléments constitutifs d'une civilisation d'inspiration negro africaine », in Négritude et Humanisme, t. 1.

Sengohr, Leopold Sedar (1971). Liberte II Nation et voie africaine du socialisme, Paris,Seuil.

Sow, Alpha y otros. Introducción a la cultura africana. Aspectos generales, Paris, Unesco – Serbal.1982.

Sarriugarte Gomez I. El arte africano: génesis de la plástica moderna occidental. Ed: UPV. Universidad del País Vasco.2021.

Picotti C., D., La Presencia Africana en nuestra identidad, Ed. del Sol, Buenos Aires, 1998.

Levi Strauss, Cl., Tristes Trópicos, Eudeba, Buenos Aires, 1968.

Nancy, Jean-Luc, La representación prohibida, Bs. As., Amorrortu, 2006

Nietzsche, F.; Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II Intempestiva), Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

Genealogía de la moral; Madrid, Alianza. 2001.

Fragmentos póstumos (1885-1889), Volumen IV, trad. J. L.

Vermal y J.B. Llinares, Madrid, Tecnos, 2006.

Nietzsche F. *El crepúsculo de los ídolos*. Trad. Sánchez Pascual. Ed. Alianza.

Madrid 1980.

Oliveras, E. La levedad del límite Buenos Aires, Fundación Pettoruti, 2000.

La metáfora en el arte, Buenos Aires, Emecé, 2007.

Ocampo, E. y Perán, Martí, Teorías del arte, Barcelona. Icaria, 2002

Rancière, J. El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de Chile: Arcis.2009.

Rancière, J. Sobre políticas estéticas. Barcelona: Museo de Arte Contemporáneo. 2005.

El inconsciente estético. Buenos Aires: Del estante. 2005

El viraje ético de la estética y la política. Santiago de Chile: Palinodia.2006.

Sarti, G. "Actualidad de lo dionisíaco", en Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI, Buenos Aires, Emecé, 2008, pp. 175- 197.

Senghor, Leopold Sedar (1999). Obra poética. Introducción de Lourdes Carriedo (trad. y notas de Javier del Prado), Madrid, Cátedra, pp. 489.

Smith, Tony. Un estudio comparativo de la descolonización francesa e inglesa en Comparative Studies in Society and History 20, 1, 1978

Schiller, F, Cartas sobre la educación estética del hombre, Buenos Aires, Austral, 1968.

Sylla, Abdou . « Les arts plastiques contemporains au Senegal », en Ethiopiques, n° 80, Dakar. <http://www.refer.sn/article.php3.2008>

Schönberg, Arnold, Tratado de armonía, Madrid, Real Madrid, 1979, pp. 1-33.

Sow, Alfa y Honorat Aguessy, Pathé Diagne, Introducción a la cultura africana: aspectos generales, Serbal/ Unesco, Barcelona 1982.

Sultan, Olivier. Life in Stone: Zimbabwe sculpture, Birth of a Contemporary Form, Baobab Books, Harare, 1992.

Ulm H. Rituales de la percepción. Artes, técnicas, políticas. Ed: libros UNA. Colección Enfoques.CABA.2022.

Vernant I.P *Figuración e imagen*. En Metis. Revista de antropología del mundo griego antiguo.

Oliveras, Elena, “La Estética de fines del siglo XX”, en Estética. La cuestión del arte,Buenos Aires, Emecé, 2018, cap. 9, pp. 325-377

Warburg. A. Atlas Mnemosyne. Ed.Akal. Madrid. 2000.

Sandro Mezzadra, Gayatri Chakravorty Spivak, Chandra Talpade Mohanty, Ella Shohat, Stuart Hall, Dipesh Chakrabarty, Achille Mbembe, Robert J. C. Young, Nirmal Puwar, Federico Rahola. Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales. Los artículos reunidos en esta edición han sido compilados por Sandro Mezzadra Traducción: Marta Malo.

Szir,Ruvituso, Burucúa, Kwiatkowski y otros. Ninfas, serpientes y constelaciones.

La teoría artística de Aby Warburg.Ed. Traficante de sueños. 2021.

Wellmer, Albrecht, Líneas de fuga de la modernidad, Buenos Aires, Fondo de CulturaEconómica, 2013.

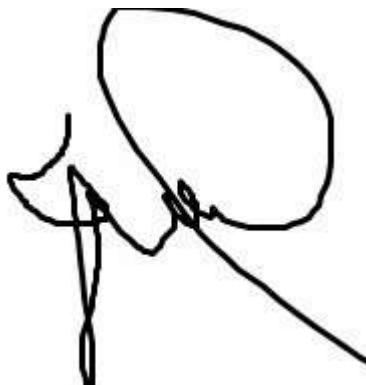
Xirau, Ramón y Sobrevilla David (ed.), Estética, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol. 25, Madrid, Trotta / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003.

Actividades de investigación y/o extensión, que se prevea iniciar o continuar a lo largo del año o cuatrimestre:

Se orientará al equipo de estudiantes, a elegir y profundizar en alguna investigación donde puedan compartir mediante observaciones críticas, análisis de obras del muralismo mexicano u otras contemporáneas; el papel del arte actual como resistencia. Se articularán tareas de investigación y extensión invitando a la comunidad a participar en el “VII Taller de

reflexiones y producciones artísticas". Se proyecta desarrollar el evento para noviembre de 2025, con el propósito de articular contenidos con los avances de investigación en el proyecto CIUNSa 3039, donde investigamos a fondo los escritos de Frantz Fanon y la problemática de epidermización de la cultura. Por lo que articularemos ejes problemáticos para construir un espacio de reflexión sobre los núcleos hegemónicos en la cimentación de la percepción y las posibles alternativas metodológicas transversales en espacios de resistencia para la comunidad de artistas, estudiantes, investigadores, lectores y público en general

Prof. Adj a cargo: Estética e Historia del Arte.
María Guadalupe Rinaldi.

X