

Especialización en Lenguajes Artísticos

Curso: Lenguajes artísticos y mundo contemporáneo

Dr. Daniel Belinche – Lic. y Prof. Flavia Tersigni

Programa

Unidad I: El arte

- Imaginarios sobre el arte. La dimensión simbólica en el proceso compositivo y en el diseño pedagógico. Experiencia y concepto. Tema y trama. Signo y símbolo.
- La ficción poética. Ocultar y exhibir. Metáfora. Rasgos comunes y diferencias de las disciplinas en la formulación de programas para la escuela. Criterios de secuenciación y agrupamiento. Dar clases.

Unidad 2: Contenidos. Tradiciones

- Conceptos operatorios: tiempo, espacio y forma. Materiales, operaciones, procedimientos, técnicas.
- La enseñanza tradicional en el arte. De la informalidad a la institucionalización. Persistencias y enmascaramientos. Reproductibilidad y sofisticación técnica.

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

- Un enfoque sobre la modernidad. Arte y ciencia en la modernidad clásica. El impacto de los modelos de Estado en la enseñanza obligatoria y la enseñanza del arte
- El siglo XX: vanguardias políticas y artísticas, industria cultural y arte popular, posguerra, estado de bienestar y acceso masivo. Escuela nueva, programas viejos.

Unidad 4: Las teorías del arte

- Teorías del arte de principios de siglo XX. Condiciones de la percepción. Formalismo, marxismo y corrientes psicológicas. El arte como superestructura. Estatus autónomo provisional de la obra. La producción desde el material. Teoría tradicional y teoría crítica.

- Posmodernidad. Límites y aportes del desarrollo tecnológico. La vida en la pantalla: en busca del placer permanente. Fragmentación e interrupción permanente.

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

- Estereotipos. Actos, carteleros escolares, efemérides. Evaluación. El negocio editorial y sus consecuencias. Los diseños curriculares.
- Las tradiciones en la enseñanza artística: maestro/discípulo, tecnicismo, educación por el arte, corrientes lingüísticas, estructuralismo, talleres, teórico/prácticos. La “gestión cultural”. Una lectura crítica de las reformas educativas y los núcleos de aprendizaje prioritarios.
- Los enfoques alternativos para la enseñanza del lenguaje visual, corporal y musical. Pautas generales para un trabajo monográfico.

BIBLIOGRAFIA y REGISTROS AUDIOVISUALES

Unidad 1:

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

BELINCHE, Daniel: *Diez formas de arruinar una clase*. La Plata, Malisia, Papel cosido.2017.

CIAFARDO, Mariel: *La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. Cap. La definición del arte. Las raíces históricas y sus consecuencias pedagógicas. La Plata, Papel cosido, 2019.

COLOMBRES, Adolfo: *Sobre la cultura y el arte popular*, México, Ediciones del sol, 1987.

PIGLIA, Ricardo: “Tesis sobre el cuento” y “Nueva Tesis sobre el cuento” en *Formas Breves*. Buenos Aires, Anagrama, 2011

PIGLIA Ricardo: *Borges por Piglia. 1 y 2*. Clases abiertas. En *Canal Encuentro*. Buenos Aires, TV digital, 2011. Disponible en https://www.youtube.com/results?search_query=piglia+borges

PIGLIA Ricardo: *Escenas de la novela argentina 1*. Clases abiertas. En *Canal Encuentro*. Buenos Aires, TV digital, 2013. Disponible en <https://www.youtube.com/playlist?list=PLM2azdA0sTU-7-1oYgcyWM-SSE8cSdRrH>

Unidad 2:

ARHEIM, Rudolf: *Consideraciones sobre la educación artística*, España, PAIDOS, 1999.

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

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

FDA a la carta. *Formas breves del arte*. Serie audiovisual. (2021). Disponible en https://www.youtube.com/results?search_query=formas+breves+del+arte

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. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=UIFhxkFlgHc>

Unidad 3:

BELINCHE, Daniel: "América, la tierra donde sopla el viento" en *La puerta*, publicación de Arte y Diseño Nº 4, Secretaría de publicaciones y posgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, La Plata, 2010.

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

CASULLO, Nicolás, Forster, Ricardo, Kauffman Alejandro: *Itinerarios de la modernidad. Corrientes de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad*. Buenos Aires, EUDEBA, 1999, cap. 1 y 8.

CORTÉS ROCCA Paola, *El tiempo de la máquina. Retratos paisajes y otras imágenes de la nación*. Bs As. Colighue, 2011.

GONZÁLES, Horacio; ARGUMEDO, Alcira Y OTROS: *Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis*, Buenos Aires, Prometeo, 2005.

HERNÁNDEZ, José: (1872) *El gaucho Martín Fierro*, Buenos Aires, Ed. Estrada, 1945.

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

LONGONI Ana; *De los poetas malditos al video clip*. Cap. 2. Los rasgos de la vanguardia. Buenos Aires, Cántaro Editores, 1998.

PIGLIA Ricardo: *Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh*. Buenos Aires, Eterna cadencia, 2016.

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.

SARMIENTO, Domingo: (1845), *Facundo*, Buenos Aires, Santillana, 1997.

Unidad 4

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

AHARONIÁN, Coriún: "Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje" en *Hacer música en América Latina*, Montevideo, Tacuaré 2014.

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.

ENTEL, Alicia: *Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999

FREUD, Sigmund: (1910) *Obras completas*, Madrid, Amorrortu Editores, 2006. Cap. III.

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

Unidad 5

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: "Conversación con Liliana Porter". En *Breviarios*. La Plata, Papel Cosido, 2016.

CIAFARDO, Mariel: "Conversación con Jorge Macchi". En *Breviarios*. La Plata, Papel Cosido, 2017.

Ministerio de Educación de la Nación: *Temas de arte I y II*, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 2015.

Ministerio de Educación de la Nación: *Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Educación Artística: Música, Artes Visuales, Teatro y Danzas. Para 2º ciclo de Educación Primaria y Séptimo año de Educación Primaria /Primer año de Educación Secundaria*. Resolución Consejo Federal de Educación N° 97, Buenos Aires, 2010.

LARREGLE María Elena: "Baja la luz, empieza la música" En *Arkadin. Estudios sobre cine y artes audiovisuales*. Año 6 N° 4. La Plata, Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2012, p.66

ONS, Silvia: *Amor, locura y violencia en el siglo XXI*, Buenos Aires, PAIDOS, 2016.