

**PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE
TERCER AÑO BACHILLERATO – REFORMULACIÓN 2006
DIVERSIFICACIÓN ARTE Y EXPRESIÓN - OPCIÓN ARTE Y EXPRESIÓN**

FUNDAMENTACIÓN

La Comisión convocada por el Consejo de Educación Secundaria en el marco del plan de Reformulación 2006 para el Bachillerato Diversificado Opción Arte y Expresión comprende entre sus cometidos la elaboración de la propuesta programática para la asignatura Historia del Arte.

La integración de dicha Comisión se ha realizado con un miembro de Inspección de Historia, docentes provenientes del IPA, de Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, del Centro de Diseño Industrial y docentes miembros de la ATD.

A través de consultas se han recogido las sugerencias del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y de las Comisiones Programáticas de Comunicación Visual y de Música.

Consideramos que el estudio de la Historia del Arte comenzado en 2º año conduce en 3º año a un abordaje más profundo y significativo de la asignatura en sí misma y en relación con las otras que complementan el currículum. Por esta razón se ha tomado como referente inmediato el programa correspondiente a 2º año de Bachillerato Diversificado Opción Arte y Expresión elaborado en el año 2006.

Una vez abierto el panorama del estudio de las Artes en sus manifestaciones diversas, la labor docente será la de potenciar el caudal creativo del estudiante, dándole un sentido al por qué y al cómo en su formación. El proceso de aprendizaje deberá comprender un nivel de sensibilización y conocimiento que conduzca al desarrollo de capacidades tales como las de ver, oír, tocar, sentir, pensar y crear, asociadas con la intuición y la imaginación propios del ser humano. La experiencia estética es un punto de partida del proceso de alfabetización permanente. El despertar en el ser humano las aptitudes al respecto es posible, mediante la elaboración de un clima apropiado en el aula y en las visitas didácticas.

El arte en la encrucijada de la vida del hombre ofrece un repertorio variado relacionado con el tiempo y el espacio pasado y presente. Tanto el objeto de la vida cotidiana como el contexto en el cual se desarrollan las comunidades, ofrecen señales de interés que proveen al historiador del arte de vías para la investigación.

Teniendo en cuenta que el análisis del objeto y de la obra de arte cambia según sean las miradas, el docente conduce al estudiante al encuentro de motivaciones para explorar los diferentes campos del conocimiento relacionados con el arte.

En la era de las comunicaciones el estudiante de Historia del Arte tiene posibilidades de comprensión del presente y del pasado, así como capacidad para crear lenguajes que expresen tanto su identidad personal como regional. El fomento de las redes culturales regionales, nacionales y locales abre caminos de integración que conduce a la inserción y retención en la institución educativa.

La apropiación de la identidad a través del acercamiento al patrimonio tangible e intangible, permite que la comunidad educativa sea más efectiva a través de la creación de vínculos de solidaridad.

Afirma Flavia Terigi¹ que el valor de la enseñanza de las artes es fundamental para “abrir a los alumnos posibilidades de construir otros significados acerca de sí mismos, del mundo que los rodea y de lo que ese mundo significa para otros seres humanos.”

METODOLOGÍA

El programa basado en el respeto a los principios de libertad y autonomía del docente sugiere algo más que una planificación temática.

Se apoya en un trabajo de selección que deberá realizar el docente. Se recomienda que el docente realice sucesivas planificaciones ajustando el seguimiento del programa con la metodología correspondiente al ritmo del curso, de manera que abarque todas las unidades indicadas.

Se considera por lo tanto que cada unidad comprende diversas opciones entre las cuales deberá elegir el docente.

Asimismo se refiere a modos de abordar el conocimiento tales como contacto directo con objetos y obras de arte así como acercamiento a creadores en un marco interdisciplinario. El estudiante deberá estar capacitado para comprender el método de cómo se elabora la Historia del Arte a través de una investigación guiada por el docente que será evaluada.

La metodología abarca clases teóricas y prácticas que encuadran el trabajo en el aula y fuera del aula conducido por el docente.

Es conveniente que exista una relación entre el contenido del tema a desarrollar y la forma en que lo presenta a los alumnos. La inclusión de bibliografía y material de consulta virtual está enmarcada en el trabajo de aula.

Los criterios de conducción de los aprendizajes se basan en:

- la capacidad del docente para seleccionar los contenidos más significativos de todas las unidades del programa.
- el manejo de estrategias didácticas diversas
- la evaluación creativa de los aprendizajes

¹ Terigi, Flavia – Nuevas reflexiones sobre el lugar de las Artes en el currículum escolar – Serie Seminarios del CEM- Educar: (sobre) impresiones estéticas. Compiladoras Graciela Frigerio y Gabriela Diker. Editorial Del estante. Buenos Aires, 2007.

ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE

Perfiles del docente:

- Promotor de actitudes creativas.
- Estimulador de aprendizajes con experiencias didácticas motivadoras.
- Decodificador de lenguajes de expresión artística.
- Constructor de un proceso continuo y balanceado entre sensibilización, estudio e investigación.
- Guía de un itinerario cultural a través de un marco histórico geográfico.
- Orientador de los estudiantes a través de trabajos de búsqueda de información oral, escrita, plasmada en imágenes, material, inmaterial.
- Facilitador de la apropiación de las identidades en función del patrimonio local.
- Coordinador con docentes de la asignatura y de otras disciplinas, de tareas que involucren el trabajo en equipo.
- Evaluador de los aprendizajes con instrumentos diversificados.

El docente de Historia del Arte manifiesta en su labor interés por aspectos sensibles y cognitivos que potencian diversos tipos de inteligencias.

El trabajo docente se orienta al estudio de la Historia y el arte, por lo que su terreno se define con parámetros que apuntan a la creatividad entre lo teórico y lo práctico.

En trabajo de coordinación institucional debe disponer de medios técnicos que sean apropiados para el planteo de contenidos programáticos.

Se sugiere que en base a una selección temática, el docente elabore cada año lectivo una planificación reajutable a medida que sea necesario, señalando una propuesta de periodización, tomando como referente la que se presenta mas adelante.

Comprende el trabajo en el aula y fuera del aula, destinando el número de clases correspondientes a las salidas didácticas, en acuerdo con la institución en la que trabaje.

Entre las pautas para el trabajo docente se destacan las siguientes:

- Uso del pizarrón y/o papelógrafo y/o soporte informático.
- Manejo de imágenes y sonido en el aula.
- Técnicas para elaboración de fichas de estudio.
- Interpretación de textos.
- Trabajo con dinámica de grupos.
- Análisis directo de espacio, objeto y obra de arte.
- Realización de entrevistas a artistas, artesanos y diseñadores.

- Visitas didácticas referidas al patrimonio con propuesta de trabajo.
- Desarrollo de redes culturales.
- Propuesta de evaluaciones acorde con la metodología.
- Coordinación de nivel y de asignatura.

OBJETIVOS

- Desarrollar la sensibilidad estética.
- Potenciar la voluntad creadora.
- Favorecer el proceso de reflexión.
- Fomentar variados tipos de lecturas y capacitar en la búsqueda de fuentes de estudio.
- Conducir a los estudiantes en la elaboración de conceptos.
- Ejercitar en el análisis comparativo de objetos, espacios y obras de arte.
- Incorporar vocabulario técnico.
- Guiar en investigaciones de carácter histórico artístico.
- Relacionar los campos del conocimiento entre sí.
- Trabajar el aula fuera del aula.
- Incentivar el trabajo en equipo a través del respeto y el diálogo.
- Evaluar los logros y dificultades de los aprendizajes.

Plan de distribución de contenidos temáticos.

Pautas de periodización:

Unidad 1 – mes de marzo y una semana de abril

Unidad 2 – mes de abril y dos semanas de mayo

Unidad 3 – mes de mayo y una semana de junio

Unidad 4 – meses de junio, julio y dos semanas de agosto

Unidad 5 - mes de agosto y dos semanas de setiembre

Unidad 6 – mes de setiembre y dos semanas de octubre.

Antes de julio y de fines de octubre se liberan clases prácticas para salidas didácticas e investigaciones. y evaluaciones escritas.

Pautas de EVALUACIÓN ESCRITA

Se recomienda:

- 1 – Coordinar entre los profesores de asignatura los contenidos programáticos más significativos a evaluar por escrito y los instrumentos a aplicar.
- 2 - Explicar los criterios que se aplicarán en las mismas a los alumnos en forma anticipada, orientando los aprendizajes de manera apropiada.
- 3 - Incluir en las mismas: uso de mapas y cronologías, análisis de imágenes y sonidos, interpretación de textos, fichas de estudio, integración de los aprendizajes adquiridos en las visitas didácticas e investigaciones, opiniones de autores y personales.
- 4 - Durante los períodos correspondientes a las pruebas de evaluación, cada docente destinará clases a consulta y apoyo a los estudiantes.
- 5 - Registrar en el libro del profesor: objetivos de la propuesta, instrumentos de evaluación, contenidos a evaluar, criterios de evaluación acordes con los rasgos propios de los estudiantes.
- 6 - Crear instancias de autoevaluación de los aprendizajes en que se distingan logros y dificultades.
- 7 - Realizar la devolución de las pruebas en un plazo de tiempo razonable (10 días siguientes).
- 8 - Considerar los resultados de las pruebas como elementos a tener en cuenta en la replanificación del curso.

PROGRAMA

1 – ARTE Y SOCIEDAD CONTEMPORANEOS

Relación entre arte, artesanía y diseño en el marco de la sociedad contemporánea. Reflexiones sobre el sentido del conocimiento de la Historia del Arte. Metodología. Estética. Exploración de lenguajes de expresión a través de un proceso de sensibilización. Ejercicios de análisis de obra de arte.

Valoración del arte. Búsqueda de permanencias y rupturas. Contexto de las obras, soportes, formatos. Espacio real y espacio virtual. Historia del Arte y género.

Conceptos de identidad y patrimonio. Identificación y contextualización del espacio urbano y patrimonio artístico local.

Abordaje de la identidad y el patrimonio locales a través del planteo de un trabajo de investigación.

- Se sugiere combinar un trabajo teórico en el aula con una propuesta didáctica extra aúlica que signifique un acercamiento a artistas, artesanos y/o diseñadores y al estudio del patrimonio local. Crear ejes que relacionen las unidades temáticas entre sí.

2 - LA ERA INDUSTRIAL

La Revolución Industrial. Arte e Ilustración en el siglo XVIII. Urbanismo y paisaje entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX: Owen, Fourier, Haussmann, Cerdà, Sitte, Howard. Lenguajes y programas arquitectónicos. Diseños. Nuevos materiales y técnicas. La estética de la máquina y sus reacciones: del Palacio de Cristal al Movimiento Arts and Crafts. El diseño industrial. Los historicismos: neoclásico, neogótico, eclecticismo.

Lenguajes artísticos: romanticismo, realismo, impresionismo, post impresionismo. La influencia de Oriente en Europa. Dibujo, pintura, grabado, escultura. Fotografía. Música. Literatura. Filosofía.

Lenguajes arquitectónicos: Art Nouveau y variantes modernistas. Escuela de Chicago, funcionalismo. La primera arquitectura de los rascacielos. Diseños.

- * Se sugiere seleccionar obra de un urbanista del siglo XIX y uno de comienzos del siglo XX. Trabajar en base a planos, imágenes, propuesta teórica y realizaciones. Intercalar ejemplos locales.

3- EL RIO DE LA PLATA De la colonia a las nuevas repúblicas en el Novecientos.

Las tradiciones indígena, afro, criolla, mestiza. Aporte del aluvión inmigratorio en artes, costumbres y valores. Historia y memoria.

Perfiles de la identidad uruguaya.

Urbanismo. Estudio del plano de la ciudad referente de la localidad. Etapas del urbanismo en Montevideo. Neoclasicismo, neogótico, eclecticismo.

Selección de programas arquitectónicos: industrial, comercial, militar, gubernamental, religioso, cultural, educacional.

De la vivienda colonial española y portuguesa a la del Novecientos.

Selección de obra de artistas de la región: cronistas viajeros, Juan Manuel Blanes, Carlos Federico Sáez, Carlos María Herrera, Pedro Blanes Viale, Juan Manuel Ferrari. Dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura. Música, Literatura. Filosofía.

Creación de itinerarios culturales que incluyan el estudio de obra significativa local y permitan la apropiación de la identidad..

- Se sugiere realizar clases prácticas guiadas por el docente en base a planos, fotografías, estudio de colecciones privadas y de museos, entrevistas.(Dos semanas) Los estudiantes investigarán en la localidad el patrimonio tangible e intangible, en el marco de un proyecto interdisciplinario. Relacionar con las unidades siguientes. Su trabajo será evaluado.

4 – VANGUARDIAS DEL ARTE DEL SIGLO XX

Marco histórico espacial de Europa y el mundo en la primera mitad del siglo XX. Conceptos: vanguardia y arte moderno. Lenguajes artísticos: expresionismo, fauvismo, cubismo, abstracción, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Estudio de documentos escritos y de obra seleccionada mediante el análisis y la comparación. Fotografía, cine. Música. Literatura. Filosofía. Estudio particular de Picasso, Matisse Duchamp Urbanismo y paisaje: Gropius, Le Corbusier, Wright. Los CIAM. Lenguajes, programas arquitectónicos, diseños. Selección de obras de: Gropius, Le Corbusier, Wright, Mies van der Rohe. Bauhaus, Art Decó, Racionalismo, Estilo Internacional.

El diseño industrial y textil moderno: la producción en masa, la estandarización.

- Se sugiere seleccionar obra significativa plástica, urbanística, arquitectónica y diseños. Trabajar en base al análisis y la comparación, con textos, planos, dibujos e imágenes.

5 – AMERICA LATINA EN EL SIGLO XX

Marco histórico espacial de América Latina. Urbanismo y paisaje. Brasilia, México, Buenos Aires. Selección de un ejemplo.

Lenguajes y programas arquitectónicos en relación con la arquitectura moderna. Transformaciones de Montevideo: selección de obra significativa.

Técnicas y lenguajes de expresión. Selección de obra de artistas de la región: Semana Moderna en Brasil, muralismo mexicano, vanguardia argentina. Dibujo, grabado, pintura, escultura. Fotografía, cine. Música. Literatura. Filosofía.

Río de la Plata: Figari, Barradas. Torres García, la Escuela del Sur y sus proyecciones. Selección de documentos escritos y obra significativa.

Creación de itinerarios culturales que incluyan obra del patrimonio tangible e intangible.

- * Se sugiere crear itinerarios culturales por la localidad con clases prácticas que incluyan el estudio de obras seleccionadas en base a

investigaciones que serán evaluadas.

6 – EL SIGLO XX DE LOS AÑOS 50 AL PRESENTE.

Marco histórico. Urbanismo. La crisis de los CIAM y el TEAM X. La metrópolis y la aldea global. Lenguajes y programas arquitectónicos: tecnoarquitectura, postmodernismo, regionalismo crítico. Crítica a la visión moderna de la arquitectura de la ciudad desde los años 60. Transformaciones a partir de la globalización: arquitecturas efímeras, grandes contenedores, pérdida de las identidades locales. No lugares.

Lenguajes y expresiones plásticas: expresionismo abstracto, informalismo, arte pop, op art, arte cinético, hapenning, minimalismo, arte ambiental, arte conceptual, arte póvera, neodadaísmo, performances. Investigación de las estéticas. Cine. Música. Literatura. Filosofía. Las exposiciones de arte internacionales. El mercado del arte.

Selección de obra significativa urbanística, arquitectónica, plástica mundial y regional. Entrevistas con diseñadores y artistas.

- * Se sugiere crear itinerarios culturales por la localidad con clases prácticas que incluyan el estudio de obras seleccionadas en base a investigaciones que serán evaluadas.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Bozal, Valeriano – Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Dos volúmenes. Visor, Madrid, 1996

Fernández A., Barnechea E. – Historia del Arte. Vicens Vives.

Frontisi, Claude – Dirección de Historia visual del arte – Larousse, Barcelona, 2005.

Gombrich, Ernst – Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Alianza, Madrid, 1987.

Gombrich, Ernst – Historia del Arte. Editorial Alianza.

Gympel, Jan – Historia de la Arquitectura. De la Antigüedad a nuestros días. Editorial Könemann, Bonn, 2005.

Ramírez, Juan Antonio – Dirección de Historia del arte. El mundo contemporáneo. Alianza Editorial. Madrid, 2000.

Revilla, Federico – Diccionario de Iconografía. Cátedra, Madrid, 1990.

Venturi, Lionello – Historia de la crítica de arte. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

ARTE Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEOS

Beardsley, Monroe C., Hospers, John – Estética. Historia y fundamentos. Cátedra. Colección Teorema. Madrid, 1997.
Borrás Gualis, Gonzalo M. y Marías, Fernando – Teoría del Arte I y Teoría del Arte II. Conocer el Arte. Historia 16. Madrid, 1996.
Danto, Arthur C. – El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte. Paidós. Estética. Buenos Aires, 2005.
Eco, Umberto – Historia de la belleza. Editorial Lumen. Barcelona, 2004.
Fernández Arenas, José – Teoría y metodología de la Historia del Arte. Anthropos, Barcelona, 1990.
Freixa, Mireia y otros – Introducción a la Historia del Arte. Temas Universitarios. Barcelona. 1990.
Frigerio, Graciela – Diker, Gabriela – Educar (Sobre) impresiones estéticas. Editorial del Estante, Buenos Aires, 2007.
Kultermann, Udo – Historia de la Historia del Arte. El cambio de una ciencia. Arte y Estética. Akal. Madrid, 1996.
Laddaga, Reinaldo – Estética de la emergencia. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2006.
Mayayo, Patricia – Historias de mujeres, historias del arte. Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 2003.
Pächt, Otto – Historia del arte y metodología – Alianza Forma, Madrid, 1986.
Souriau, Etienne – La correspondencia de las artes. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 1986.

LA ERA INDUSTRIAL

Benévolo, Leonardo – Historia de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, Barcelona, 1987.
Diccionario ilustrado de la arquitectura contemporánea – Estudio Paperback Gustavo Gili, Barcelona, 1982
Frampton, Kenneth – Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.
Jones, Stephen Richard – Introducción a la Historia del Arte. El siglo XVIII. Universidad de Cambridge. Gustavo Gili, Barcelona, 1992.
Norberg Schulz, Christian – Arquitectura occidental. Gustavo Gili, Barcelona, 1990.
Reynolds, Donald Martin – Introducción a la Historia del Arte. El siglo XIX. Universidad de Cambridge. Gustavo Gili. Barcelona, 1990.

VANGUARDIAS DEL ARTE DEL SIGLO XX

Argan, Giulio Carlo – Walter Gropius y el Bauhaus. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1977.
Colección – Los grandes pintores. Editorial Viscontea.
Colección – Maestros de la pintura. Editorial Origen.
Colección – Pinacoteca de los genios. Editorial Atlántida Buenos Aires
Curtis, William – Historia de la arquitectura contemporánea.

De Micheli, Mario – Las vanguardias del arte del siglo XX. Editorial Alianza Forma. Madrid, 1981.
Frampton, Kenneth – Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987
Lucie-Smith, Edward – El arte hoy. Del expresionismo abstracto al nuevo realismo. Ediciones Cátedra. 1983.
Romero Brest, Jorge – La pintura del siglo XX. Fundación de Cultura Económica, México, 1953.
Tietz, Jürgen – Historia de la arquitectura del siglo XX. Editorial Konemann, Bonn, 2005

AMERICA LATINA EN EL SIGLO XX

Amaral, Aracy y otros – Pintura Latinoamericana. Breve panorama de la Modernidad Figurativa en la Primera Mitad del siglo XX. Editorial Banco Velox. Buenos Aires, 2005
Battezzato, Miguel – J. Torres García. La trama y los signos. 1999.
Charlot, Jean – El renacimiento del muralismo mexicano. 1920-1925. Domés, México.
Escobar, Ticio – La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay. Asunción. Ediciones RP. 1993.
Escobar, Ticio – La identidad en tiempos globales en El arte fuera de sí. Asunción del Paraguay. Museo del Barro, Fondec, 2004.
García-Sedas, Pilar – J. Torres García y Rafael Barradas. Un diálogo escrito. Parsifal Ediciones, Barcelona, 2001.
Goldman, Shifra – Artistas latinoamericanos del siglo XX. MOMA Art Nexus, N° 10.
Herrera, Hayden – Frida. Una biografía de Frida Kahlo. Diana, México, 1990.
Kalenberg, Angel – Artes visuales en Uruguay. Editorial Testoni, Editorial Galería Latina. Mdeo.
La Escuela del Sur. El taller Torres García y su legado – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Museo Nacional de Bellas Artes Buenos Aires, Argentina – 100 Obras maestras. 100 Pintores argentinos. II Bienal Konex, Buenos Aires.
Paz, Octavio – Los privilegios de la vista. Fondo de Cultura Económica. México, 1987.
Peluffo Linari, Gabriel – Historia de la pintura uruguaya – Ediciones de la Banda Oriental. Mdeo.
Schwartz, Jorge – Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos. Cátedra, Madrid, 1991.
Torres García, Joaquín – Escritos. Selección analítica y prólogo: Juan Fló. Arca, Mdeo, 1974.
Torres García, Joaquín – Universalismo constructivo. Alianza, Madrid, 1984.

EL SIGLO XX DE LOS AÑOS 50 AL PRESENTE

Clifford, James – El surgimiento de la antropología posmoderna. Gedisa, México, 1991.
Frampton, Kenneth – Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.
García Canclini, Néstor – La globalización imaginada. Paidós, Buenos Aires, 1999.
Guasch, Anna María – Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones. 1980-1995. Akal, Madrid, 2000.
Jencks, Charles – Arquitectura tardo moderna y otros ensayos. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
Kuspit, Donald – Signos de Psique en el arte moderno y posmoderno. Akal, Madrid, 2003.
Lucie-Smith, Edward – Movimientos en el Arte desde 1945. Emecé Editores, 1989.
Portoghesi, Paolo – Postmodernismo. Gustavo Gili.
Revista Arte y Diseño. Uruguay.
Revistas Editorial ELARQA. Editorial Dos puntos. Mdeo
Revistas Summa. Donn S.A. Buenos Aires.
Tietz, Jürgen – Historia de la arquitectura del siglo XX. Editorial Könemann, Bonn.
Venturi, Robert – Aprendiendo de Las Vegas
Venturi, Robert – Complejidad y contradicción.