

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

ASIGNATURA: Historia del arte.

AÑO LECTIVO: 2023

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:

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 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 capacidad crítica y dominio de conceptos técnicos para dimensionar problemas en el área de Estética e Historia del Arte apreciando la diversidad cultural.
- Que puedan reconocer obras pertenecientes a distintas culturas africanas y americanas para pensar y dialogar en torno a la distribución patrimonial de las mismas y las problemáticas subyacentes a la museización de la cultura.

- Que logren vincular problemas estético- políticos para acceder a debates contemporáneos en torno a las nuevas experiencias en el mundo de la técnica, el arte y los rituales.

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 los problemas metodológicos suscitados en el Área de Historia del arte, seleccionando periodos de producción artística; poniendo el foco de interpretación en las tensiones y discontinuidades históricas que emergen a partir de un planteo crítico según los estudios contemporáneos sobre las prácticas culturales y la circulación de imágenes. Mostrará el desarrollo de tales conceptos y problemas al interior de los debates contemporáneos teniendo en cuenta hibridaciones culturales y horizontes diferenciales epistemológicos para integrar a los estudiantes en los debates actuales sobre la ruptura del paradigma hegemónico de la cultura; mostrando líneas metodológicas y puntos de vistas que se desprenden del post estructuralismo y la dialéctica.

Las/os estudiantes presentarán: informes de lectura, síntesis, cartografías, exposición de problemas y accederán a distintas interpretaciones en torno a imágenes relevantes para un abordaje de múltiples enfoques.

Contenidos:

Unidad N° 1. Introducción y problemas generales.

1. Los problemas metodológicos actuales suscitados en el área de Historia del arte. Transversalidad, constelaciones e hibridaciones disciplinares y metodológicas para los nuevos estudios de la cultura.
2. Problemas generales: el estudio del arte en culturas no occidentales. Crítica y crisis de categorías hegemónicas: imaginario de otredad, tarzanización y colonialismo.
3. Reflexión crítica sobre la *diferencia* como soporte para la valoración cultural.

4. Multiculturalidad y Arte Africano: la proliferación de distintas culturas y etnias productivas de arte. El problema del *otro cultural* en la Historia del arte atravesado por ejes civilizatorios en la recepción de un continente considerado ahistórico.
5. Cartografías en torno a la distribución geográfica colonial y el tipo de producción artística en áreas según categorías de A Leon: cultura de la lanza, del granero y del calvero.
6. Identificación de distintas culturas africanas según su producción artística. La singularidad del fetiche como obra de arte. etnia Songe, Luba: ceremonias secretas y rituales de protección. Relación con los antepasados.
7. Arte tribal, arte comunitario, su función en las culturas animistas en Malí: Dogón, Bambara, Senufo: estética estilizada y función ritual: Nyelenis, Tiwaras femeninas y masculinas. Zoomorfismo, danzas y rituales iniciáticos.
8. Las máscaras en el despliegue performático del ritual. Su función comunitaria versus su carácter expositivo.
9. Benín: el problema de la *museización* de las obras de arte. La extracción del patrimonio cultural africano por Europa. Incidentes con las tropas británicas en 1879 al mando del almirante S. Harry Rawson.
10. El problema actual de la recuperación del patrimonio cultural africano: 90 % de sus obras en museos europeos.
11. Diferenciación de estilos en la escultura y la función social de la música en Camerún: Tikar: mascararas rituales fálicas, arte funerario, otros ritos, bendiciones de las semillas.

12. Ashanti: el problema del comercio de oro y esclavos. Objetos de valor con propósitos simbólicos.
13. Guinea: Baga: Fetiche Anok: su función en los rituales de fertilidad de la tierra, guerras, etc. El simbolismo de las escarificaciones en la piel y en las producciones escultóricas. La abstracción técnica y lo figurativo como funciones más allá de la estética.
14. Burkina Faso: Mossi, Bobo, Bwa: máscaras rituales “*hombo*” Abstracciones y geometrificaciones. Máscaras *coranga*: tabúes y rituales de purificación. influencia técnica en los grupos europeos vanguardistas.
15. El problema político desde la crítica del arte: las narrativas eurocéntricas y sus contradicciones: la recepción occidental del arte africano: una historia diferencial, discontinuidades temporales y museización de la cultura ajena.

Bibliografía específica:

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

Leon Argeliers. Introducción al estudio del arte africano. Ed. UH. Fac. de Artes y letras. La Habana. 2012
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. (1953) Piel negra, máscaras blancas. Ed. Akal. España. Fraguas, M., África en América Latina, Unesco/Siglos XX, México, 1977. 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.

Grimson A. Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Ed.S XXI- Bs.As. 2018.

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

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

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

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

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

Unidad N° 2:

La construcción de Occidente y el discurso hegemónico sobre “la cultura”.

1. Historiografía de la cultura: los nuevos enfoques y la ruptura de paradigmas hegemónicos.
2. El pensamiento mestizo según Gruzinski: las imágenes y el devenir.
3. Acercamiento a la etnografía desde la Historia del arte: las amalgamas culturales transidas de tensiones.
4. Cultura Hopi y la concepción mágica del universo. Aportes de Warburg a la historiografía de la cultura. El ritual como experiencia umbral.
5. Hibridaciones, transiciones culturales y conexiones simbólicas. El papel ambivalente del arte.
6. La función de las imágenes: espacios dilatados y multiplicidad de civilizaciones.
7. El ritual de la serpiente: símbolos, huellas; imágenes y su necesidad biológica. Los estados evolutivos como conflicto.

Bibliografía específica:

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

Echeverría, Bolívar, "Definición de la modernidad" e "Imágenes de la blanquitud", en Modernidad y blanquitud, México, Editorial Era, 2016, pp. 13-33, 57-86.

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

Gruzinski, S. La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 2016.

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.

Warburg A. El ritual de la serpiente. Trad J.Etorena Homache. Ed: Sexto piso. México 2004.

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.

Nietzsche F. *El crepúsculo de los ídolos*. Trad. Sánchez Pascual. Ed. Alianza. Madrid 1980.

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

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. La politicidad del pensamiento artístico: la disputa por el dominio de las producciones simbólicas.
3. Las comunidades aborígenes y el “arte popular” como hibridación. Funciones rituales, estéticas y religiosas y lúdicas.
4. Los mitos y los rebasamientos de los símbolos.
5. La ruptura con las oposiciones binarias de Occidente: lo artístico y lo estético.
6. Mercancías, arte utilitario y dependencias: valores estéticos no aislados.
7. La creación colectiva en el arte popular y sus condiciones sociales de emergencia.

Bibliografía específica:

Escobar T. Contestaciones. Arte y política desde América Latina. Textos reunidos de Tizio Esobar (1982-1921). Ed CLACSO. CABA.2021.

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

Dussel, E 1492. 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.

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

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

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

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.

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

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

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'Áfrique au XXe siècle, Paris, Armand Colin.1993.

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

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

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

Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952.

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, Paidós,Barcelona, 1994.

Hadjicolaou, 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 Canibalia: calibanismo, antropofagia cultural y consumo en América Latina, Madrid,Edit.lberoamericana-Vervuert, 2008.

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.

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.

Senghor, 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.

Sarrigarte 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.

- 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.
- Rancière, J. *El inconsciente estético*. Buenos Aires: Del estante. 2005
- Rancière, J. *El viraje ético de la estética y la política*. Santiago de Chile: Palinodia.2006.
- Sarti, G. "Actualidad de lo dionisiaco", 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 *Ethiopiennes*, 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

Wellmer, Albrecht, Líneas de fuga de la modernidad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 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, recurriendo por segundo año consecutivo al trabajo de investigación sobre la colección de arte africano M. Campomar, ubicada en el Museo casa Arias Rengel junto al equipo de investigación (perteneciente al complejo Museológico Explora Salta). Sobre dichas piezas realizaremos análisis de obras, exposiciones y avances de investigaciones sobre patrimonio cultural en el V taller de reflexiones y producciones artísticas proyectado como evento desde la cátedra (articulando contenidos con la asignatura Estética) para noviembre de 2023. Todas estas actividades servirán de refuerzo para reivindicar y revalorizar la producción artística de las comunidades en tensión con el punto de vista hegemónico y la problemática distributiva de los patrimonios culturales.

Serán invitados a participar del evento colegas y estudiantes de áreas afines: Filosofía política, pensamiento latinoamericano, literatura, etc.

María Guadalupe Rinaldi.

Prof. Estética.