

MAESTRÍA EN TEORÍA Y PRAXIS DE LAS ARTES Y EL DISEÑO

Problemáticas historiográficas y sociológicas de las artes y el diseño

Modalidad: híbrida

Fundamentación

Este espacio curricular de carácter introductorio, propone revisar algunas perspectivas y nociones provenientes de la antropología, la historia del arte y la sociología de la cultura desde las cuales abordar el estudio de las artes y los diseños. Se plantea comprender estas disciplinas como construcciones históricas y sociales, cuyas formas y sentidos se entranan en la cultura como marco de referencias. En este sentido, se promueve un acercamiento a las producciones artísticas y a los objetos de diseño poniéndolos en relación con otras actividades humanas y procesos, para dar cuenta no sólo de la especificidad de los mismos sino también de la importancia de una mirada situada para interpretar dichas prácticas como un problema local. Además de presentar los postulados teóricos y metodológicos de diferentes enfoques y referentes, que buscan articular las formas estéticas y las formas sociales, se analizan experiencias y casos particulares. En el itinerario histórico se examinan procesos y objetos en relación con sus contextos de producción y recepción, relativizando la taxonomía de las categorías arte y diseño.

Objetivos

Generales

Reflexionar sobre el carácter social de las artes y el diseño en tanto construcciones culturales y prácticas históricas.

Conocer la interrelación entre diseño y arte a lo largo de la historia de la cultura desde los inicios de la misma hasta la época contemporánea.

Específicos

Analizar diferentes miradas, nociones y metodologías provenientes de la antropología, la historia del arte y la sociología de la cultura.

Examinar casos particulares del arte y el diseño desde una perspectiva crítica, histórica y social.

Equipo docente

Clementina Zablosky y Marcelo Nusenovich

Carga horaria: 30 horas (16 h de cursado sincrónico teórico-práctico y 14 h de desarrollo de trabajo final).

Contenidos

Módulo 1. Arte y diseño como prácticas culturales

La relación arte, diseño y sociedad: diferentes perspectivas de la historia del arte, la antropología y la sociología de la cultura. Iconografía e iconología. El estilo como material de estudio de la historia social. El arte y el diseño como formas de actividad social: tradiciones, instituciones, formaciones, agentes.

Módulo 2. Itinerario histórico de las artes y los diseños

Interrelaciones entre artes y diseños a lo largo de la historia. Reflexiones sobre la cuestión de las bellas artes y aplicadas. Aproximaciones al diseño: diferencias entre proceso y objeto de diseño. Comparación entre objetos de arte y diseño: similitudes conceptuales y estilísticas.

Cronograma de clases

Encuentro	Tema	Modalidad
Viernes 13 de junio de 17.00 a 21.00 h.	Presentación del curso. Perspectivas de la historia del arte y del diseño (Módulo 1)	Clase teórica.
Sábado 14 de junio de 9.00 a 13.00 h.	Itinerario histórico de las artes y los diseños (Módulo 2)	Clase teórica.
Jueves 19 de junio de 17.00 a 21.00 h.	Itinerario histórico de las artes y los diseños. Nociones de la antropología y la sociología de la cultura (Módulos 1 y 2)	Clase teórica-práctica.
Sábado 21 de junio de 9.00 a 13.00 h.	Módulos 1 y 2	Actividad teórica-práctica.

Bibliografía

Módulo 1

Obligatoria

- Becker, H. (2008). Prefacio y Mundos de arte y actividad colectiva. En *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Universidad Nacional de Quilmes.
- Burucúa, J. E. (1999). Prólogo. En *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política* (Vol. 1). Sudamericana.
- Calvera, A. (2010). Cuestiones de fondo: la hipótesis de los tres orígenes del diseño gráfico. En I. Campi Valss & O. Salinas (Eds.), *Diseño e historia. Tiempo, lugar y discurso*. Designio.
- Checa Cremades, F., García Felguera, M. & Morán Turina, J. M. (1980). Metodologías en el estudio de la historia del arte. En *Guía de estudio de la historia del arte*. Cátedra.
- Geertz, C. (1994). El arte como sistema cultural. En *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Heinich, N. (2002). Primera parte. Historia de la disciplina y Conclusión. Un desafío para la sociología. En *La sociología del arte*. Nueva Visión.
- Meggs, P., et al. (2020). Prólogo. En *Historia del diseño gráfico*. Rin Verlag.
- Panofsky, E. (1986). Introducción. En *Estudios sobre iconología*. Alianza Universidad.
- Shapiro, M. (1999). Estilo. En *Estilo, artista y sociedad. Teoría y filosofía del arte*. Tecnos.
- Williams, R. (1994). Instituciones y Formaciones. En *Sociología de la cultura*. Paidós.

De consulta

- Appadurai, A. (Ed.). (1986). *La vida social de las cosas: Perspectiva cultural de las mercancías*. Grijalbo.
- Baudrillard, J. (1969). *El sistema de los objetos*. Siglo XXI.
- Baudrillard, J. (1999). *Crítica de la economía política del signo*. Siglo XXI.
- Becker, H. (2008). *Los mundos del arte: Sociología del trabajo artístico*. Universidad Nacional de Quilmes.
- Bourdieu, P. (2000). *Cosas dichas*. Gedisa.
- Bourdieu, P. (2003). *Creencia artística y bienes simbólicos: Elementos para una sociología de la cultura*. Aurelia Rivera.
- Burucúa, J. E. (2003). *Historia, arte, cultura: De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Fondo de Cultura Económica.
- Crow, T. (2002). *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Akal.
- Cuche, D. (1996). *La noción de cultura en las ciencias sociales*. Nueva Visión.
- Geertz, C. (1992). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Heinich, N. (2002). *La sociología del arte*. Nueva Visión.
- Meggs, P., et al. (2020). *Historia del diseño gráfico*. Rin Verlag.
- Pevsner, N. (1977). *Pioneros del diseño moderno: De William Morris a Walter Gropius*. Infinito.
- Shapiro, M. (1999). *Estilo, artista y sociedad: Teoría y filosofía del arte*. Tecnos.
- Williams, R. (2000). *Marxismo y literatura*. Península.
- Williams, R. (2000). *Palabras clave: Un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Nueva Visión.

Módulo 2

Obligatoria

- Berger, J. (1980). Capítulo 1. En *Modos de ver*. Gustavo Gili.
- Cirlot, L. (Ed.). (1993). *Primeras vanguardias artísticas: Textos y documentos*. Labor.
- Farkas, M. (2011). Cultura visual y cultura del diseño: fronteras y confluencias entre arte y tecnología. En M. I. Baldasarre & S. Dolinko (Eds.), *Travesías de la imagen*. EDUNTREF.

De consulta

- Barthes, R. (1985). *Lo obvio y lo obtuso*. Paidós.
- Berger, R. (1976). *Arte y comunicación*. Gustavo Gili.
- Bozal, V. (1993). *Modernos y posmodernos*. Cambio 16.
- Bürdek, B. (2020). *Diseño: Historia, teoría y práctica*. Experimenta.
- Burkhard, R., & Grosenik, U. (1999). *Art at the Turn of the Millennium*. Taschen.
- Calinescu, M. (1991). *Cinco caras de la modernidad: Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Tecnos.
- Carrere, A., & Saborit, J. (2000). *Retórica de la pintura*. Cátedra.
- Cazeneuve, J. (1978). *La sociedad de la ubicuidad*. Gustavo Gili.
- De Micheli, M. (1984). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza.
- Eco, U. (1970). *La definición del arte*. Martínez Roca.
- Efimova, A., & Manovich, L. (Eds.). (1993). *Tekstura: Russian Essays on Visual Culture*. University of Chicago Press.
- Ehmer, H. K., et al. (1977). *Miseria de la comunicación visual*. Gustavo Gili.
- García Felguera, S. (1993). *El arte después de Auschwitz*. Cambio 16.
- Foster, H. (1993). *Recodings*. Bay Press.
- Giedion, S. (1981). *El presente eterno: Los comienzos de la arquitectura*. Alianza.
- Giedion, S. (1984). *El presente eterno: Los comienzos de arte*. Alianza.
- Gombrich, E., et al. (1973). *Arte, percepción y realidad*. Paidós.
- Harrison, C., & Wood, P. (Eds.). (1995). *Art in Theory*. Cambridge University Press.
- Honour, H., & Fleming, J. (1987). *Historia del arte*. Reverté S.A.
- Kern, S. (1996). *The Culture of Time and Space: 1880–1916*. Harvard University Press.
- Laver, J. (1995). *Breve historia del traje y la moda*. Cátedra.
- Martínez de Pisón, M., et al. (1998). *Arte: Proyectos e ideas*. Universidad Politécnica de Valencia.
- Meggs, P., et al. (2020). *Historia del diseño gráfico*. Rin Verlag.
- Méndez, L. (1995). *Antropología de la producción artística*. Síntesis.
- Munari, B. (1980). *Diseño y comunicación visual*. Gustavo Gili.
- Nusenovich, M. (2019). *Introducción a la historia de las artes*. Brujas.
- Nusenovich, M. (2024). *Cómo ver una obra de arte*. Brujas.
- Pack, S. (1995). *Film Posters of the Russian Avant-Garde*. Taschen.
- Ramírez, J. A. (1976). *Medios de masas e historia del arte*. Cátedra.
- Silva, C. (1980). *Ornamento y demonios*. Monte Ávila.
- Stangos, N. (Comp.). (1987). *Conceptos de arte moderno*. Alianza.
- Steele, V. (1996). *Fetish, Fashion, Sex and Power*. Oxford University Press.
- Subirats, E. (1989). *El final de las vanguardias*. Anthropos.
- Taylor, B. (2000). *Arte hoy*. Akal.

Estrategias metodológicas

El dictado de las clases se desarrolla de manera presencial con soporte en el aula virtual, en función de las condiciones sanitarias u otros imponderables.

El desarrollo de las clases comprende la modalidad teórico-práctica. En las clases expositivas se plantean las principales líneas temáticas y se problematizan aspectos relacionados con los ejes presentados a partir de la bibliografía propuesta y el análisis de casos particulares. La realización de actividades teórico-prácticas contempla la participación activa de las y los estudiantes en las clases a partir de la exposición y puesta en común de algunos textos en los cuales se identifiquen las ideas centrales promoviendo la reflexión, el ejercicio de la crítica y el debate.

Evaluación

Modalidad

Durante el cursado, se tiene en cuenta la asistencia y la participación en las clases y la actividad teórico-práctica. Al finalizar el curso se solicita un trabajo individual de carácter integrador con una extensión máxima de 3 a 5 páginas. El escrito consiste en el abordaje de algún problema de las artes o los diseños que esté relacionado con la trayectoria profesional de cada estudiante. Se considera la incorporación de las herramientas teóricas del curso como de algunos textos de la bibliografía recomendada y su adecuada utilización, de manera que permitan a los estudiantes situarse en una perspectiva conceptual-metodológica determinada.

Para su aprobación debe obtenerse una calificación de siete (7) puntos o más.

Criterios

Se valoran las competencias adquiridas en términos de comprensión de las perspectivas y conceptos de los diferentes referentes revisados y estudiados. Asimismo, se ponderan la capacidad para establecer relaciones entre los abordajes teórico-metodológicos y el análisis de casos artísticos y de diseño seleccionados, atendiendo a su correspondencia y pertinencia. Se considera también el manejo de formas de citación (normas APA) y claridad en la expresión escrita.