

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.**1 - DE LA PROPUESTA****1.1 – TÍTULO DEL CURSO**

Historia social y política del arte: del Renacimiento a la actualidad

1.2 – DOCENTE TITULAR

Victoria Gomez Muñoz

1.3 – DOCENTE ADJUNTO**2 – ABSTRAC (describa la propuesta en 10 líneas)**

El taller propone un recorrido por la historia del arte, explorando cómo los artistas han intervenido en lo social y político a través de sus obras. Desde el Renacimiento hasta nuestros días, se analizarán movimientos como el surrealismo, el impresionismo, el manierismo y las vanguardias. A lo largo de 8 clases, los participantes realizarán intervenciones artísticas inspiradas en cada época, utilizando el cuerpo, el espacio y materiales reciclados como herramientas de expresión. El enfoque estará en cómo el arte ha interpelado e impulsado distintos movimientos sociales y políticos, convirtiéndose en una fuerza de transformación y resistencia. Se analizará su papel como herramienta revolucionaria, capaz de cuestionar estructuras

de poder, desafiar narrativas dominantes y abrir nuevos espacios de pensamiento y acción.

2.1 – DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN

Este taller tiene como objetivo realizar un recorrido histórico y conceptual por el arte, focalizándose en las intervenciones artísticas que han influido en las transformaciones sociales y políticas a lo largo del tiempo. A través de 8 clases, los participantes explorarán distintos movimientos y estilos del arte, comenzando con el Renacimiento, periodo clásico hasta el arte de nuestros días, performances y vanguardias. Cada clase incluirá una introducción teórica sobre el contexto histórico, seguido de una actividad práctica en la que los participantes podrán experimentar según la clase diferentes formas de arte, como la performance, utilizando el cuerpo, el espacio, la pintura y el dibujo.

La propuesta del taller no solo busca enseñar sobre las distintas etapas del arte, sino también cómo los artistas de cada período utilizaron sus obras para cuestionar, reflejar y transformar las realidades sociales y políticas de su tiempo. En este sentido, el taller hará especial énfasis en el arte de acción y las intervenciones en el espacio público, permitiendo a los participantes reflexionar sobre su propio rol como agentes de cambio a través del arte.

Además de los contenidos teóricos y prácticos, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar su propia visión artística, conectando los conocimientos adquiridos con sus inquietudes y problemáticas actuales. A lo largo del taller, se estimulará la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, y se brindará un espacio de aprendizaje dinámico, participativo e inclusivo para todas las edades y niveles

2.2 – PROGRAMA

Clase 1: El Renacimiento, el Cuerpo y la Simetría en la Construcción de lo Hegemónico como cuestionamiento a la Iglesia.

Teoría: El Renacimiento como rescate de los ideales clásicos de belleza y proporción. Estudio de los cánones de belleza y simetría en el arte renacentista (Ejemplo: *El Hombre de Vitruvio* de Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael), como cuestionamiento, ruptura y cambio poniendo al ser humano y su razón en el centro del conocimiento. Esto implicó una cierta resistencia a la idea medieval de que todo debía girar en torno a Dios.

Reflexión sobre cómo estos modelos influyen en la construcción de los cuerpos

hegemónicos en la sociedad actual.

- **Práctica:** Siguiendo el concepto de “Renacer “creación de un collage que cuestione los cánones de belleza y simetría. Propuesta: Con revistas, papeles, pintura, etc.

Clase 2: Romanticismo y Barroco: La Emoción y el Drama en el Arte

- **Teoría:** Estudio conjunto del Romanticismo y el Barroco. El Romanticismo como una exaltación de la emoción, la individualidad y la lucha contra las convenciones, El Romanticismo nació como una respuesta contra la razón extrema de la Ilustración y el orden impuesto por la Revolución Industrial. Fue un movimiento de rebelión, emoción y lucha por la libertad. mientras que el Barroco se caracteriza por la dramática exageración visual y la emoción. El Barroco surgió en un contexto de crisis y tensiones religiosas (Reforma y Contrarreforma), luchas de poder monárquico y desigualdad social. Su teatralidad y dramatismo respondieron a una necesidad de impactar y persuadir.
- **Práctica:** Creación de una pieza inspirada en el Romanticismo y Barroco, que trate temas de poder, emoción o lucha social a través del cuerpo y la intervención artística. Propuesta: Pintura

Clase 3: Impresionismo: La Revolución Visual y Social

- **Teoría:** Estudio del Impresionismo como ruptura con las convenciones académicas y su reflexión sobre la vida cotidiana. Los impresionistas rechazaron los enfoques tradicionales de pintura, que se centraban en el detalle y la precisión técnica, en favor de una pintura más libre y subjetiva. En lugar de crear escenas con un acabado detallado, captaron momentos fugaces de luz, color y movimiento, y mostraron la inmediatez de la experiencia humana. Artistas como Claude Monet, Édouard Manet, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Camille Pissarro y Vincent Van Gog.
- **Práctica:** Creación de una obra que tome elementos del impresionismo para reflexionar sobre un tema social y cultural. Propuesta: Pintura/Arte-video

Clase 4: Surrealismo y la Liberación del Subconsciente

- **Teoría:** Análisis del surrealismo como movimiento de liberación del subconsciente y su crítica a las normas establecidas. Artistas como Salvador Dalí y André Breton. Los surrealistas rechazaban el orden racional y científico que había llevado a la humanidad a la devastación de la guerra. De acuerdo con **André Breton**, líder del movimiento, el Surrealismo era "un dictado del pensamiento, sin control de la razón, sin preocupación estética". Para ellos, la lógica y la razón eran responsables de los desastres bélicos y de la opresión de la creatividad humana. La sociedad burguesa y sus valores racionalistas, moralistas y capitalistas eran el objetivo principal de su protesta.
- **Práctica:** Creación de una intervención surrealista que combine lo onírico, inconsciente con una Idea Social. Propuesta: Pintura/Arte-video/Instalacion

Clase 5: Arte Pop: La Cultura de Consumo y la Masificación del Arte

- **Teoría:** Análisis del arte pop como una respuesta al arte tradicional, utilizando iconos de la cultura popular y los medios de comunicación. Estudio de artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Keith Haring, que critican el consumismo y la cultura de masas. Utilizando productos de consumo masivo, publicidad y productos de la cultura de masas como imágenes centrales en sus obras, los artistas del Pop art rompieron con la abstracción y el concepto de arte elevado, trasladando lo común y lo banal al centro del arte. Este uso de lo popular fue un acto de democratización del arte, mostrándolo como algo accesible para todos.
- **Práctica:** Creación de una pieza inspirada en el arte pop, utilizando elementos de la cultura popular actual y consumo masivo como materiales reciclados para reflexionar sobre el consumo en la sociedad contemporánea. Propuesta: Pintura/Arte-video/Instalacion/medios de comunicacion

Clase 6: La Vanguardia y la Ruptura con el Pasado

- **Teoría:** Estudio de las vanguardias europeas (Futurismo, Dadaísmo, Constructivismo) y argentinas de los años 60 y su impacto en la sociedad. Protestaron contra las tradiciones artísticas y culturales establecidas. Estas vanguardias, como el Futurismo, el Dadaísmo, el Surrealismo, el

Constructivismo y el Expresionismo, se caracterizaron por su deseo de romper con el pasado, desafiar las normas sociales y culturales, y a menudo, cuestionar las estructuras de poder de su tiempo. La protesta en el arte vanguardista no solo fue una respuesta a las convenciones artísticas, sino también una reacción al cambio social, político y tecnológico que se vivía en Europa a comienzos del siglo XX. Movimientos como el Dadaísmo se posicionaron en contra de la primera guerra mundial (y las instituciones que la provocaron) con un fuerte rechazo a la razón, el nacionalismo y la guerra como forma de progreso.

- **Práctica:** Realización de una acción artística inspirada en los principios de las vanguardias, pudiendo ser una instalación, una pintura o el cuerpo como medio de expresión. Propuesta: Arte efímero.

Clase 7: Arte Contemporáneo y el Cuerpo como Herramienta de Protesta

- **Teoría:** Introducción al arte contemporáneo y el uso del performance como forma de intervención política y social. Análisis de artistas como Marina Abramović, Tania Bruguera y Banksy. Colectivo de artistas performers como Anonymous que ha utilizado elementos de la performance para promover la protesta social y política a través de la acción directa en el ciberespacio y el activismo político.
- **Práctica:** Creación de una intervención de performance que reflexione sobre un tema social actual utilizando el cuerpo y el espacio. Propuesta: Performance/Arte-video

Comentario [1]:

Clase 8: Reflexión Final y Presentación de Proyectos

- **Teoría:** Recapitulación de los movimientos estudiados y su impacto en el arte contemporáneo.
- **Práctica:** Presentación de los proyectos realizados por lxs participantes a lo largo del taller. Discusión grupal sobre el impacto del arte de acción y su capacidad para generar cambios sociales y políticos.
- Como cierre, los participantes podrán llevar a cabo un proyecto de arte público, exponiendo su intervención en la misma facultad o realizando un movimiento colectivo en el espacio público, según lo que decidan en grupo.

Metodología:

- **Teoría:** Introducción breve a cada movimiento artístico, proporcionando el

contexto histórico, social y político.

- **Práctica:** Actividades relacionadas a cada movimiento y estilo artístico, utilizando materiales reciclados, instalaciones, utilizando el cuerpo, el espacio y cualquiera que sea su modo de expresión artística.
- **Revisión:** Cada clase finalizara con una revisión de los ejercicios de la clase, facilitando un espacio de reflexión sobre el proceso creativo de los participantes.

2.3- DURACIÓN

CARGA HORARIA	CANTIDAD DE CLASES
16 hs	8

2.4- BIBLIOGRAFÍA

- [Giunta](#), Andrea. (1995). "Estrategias de la modernidad en América Latina
- [Richard](#), Nelly (2004). "Prólogo", en Escobar, Ticio, *El arte fuera de sí*, Asunción, Paraguay, CAV / Museo del Barro, Fondec.
- Ramírez, Maricarmen. (1997). "El Clasicismo de David Alfaro Siqueiros. Paradojas de un modelo excéntrico de Vanguardia". En: Oliver Debroise (ed.) *Nuevas rutas hacia Siqueiros*, México, CURARE, INBA.
- [Berni](#), Antonio. "Ejercicio Plástico". En: Cipollini R. (2003). *Manifiestos argentinos – políticas de lo visual 1900-2000*, Bs. As, Adriana Hidalgo.
- [Schwartz](#), Jorge. "Tupi or not tupi. El grito de guerra en la literatura del Brasil moderno". En: [AAVV](#). (2003). *Da Antropofagia a Brasilia 1920-1950*, Museo de arte brasilero de la Fundacion Armando Alves Pentead, San Pablo, 30 de noviembre de 2002 a 9 de marzo de 2003.
- [De Andrade](#), Oswald. Manifiesto Pau Brasil. En: Manzoni, C. (2008). *Vanguardias en su tinta. Documentos de la Vanguardia en América Latina*. Buenos Aires: Corregidor.
- AA.VV. (2010). "Artes Visuales. Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo. 1910-2010". Colección del Centenario al Bicentenario. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y Fondo Nacional de las Artes, pp 88-95.

- [Pacheco](#), Marcelo. (2000) "Kemble: Aportes a una vanguardia excéntrica", en [AAVV](#): *Kenneth Kemble, la gran ruptura, 1956-63*, Buenos Aires, Julieta Kemble.
- [Rolnik](#), Suely. (2006). "Lygia llamando/Lygia calling", en: *Brumaria*, No. 7, diciembre.
- Helio [Oiticica](#) (2013). "Olas del cuerpo", en: *Materialismos*. Buenos Aires: Manantial (escrito original en portugués: 1978)
- [Longoni](#), Ana, "La teoría de la vanguardia como corset. Algunas aristas de la idea de 'vanguardia' en el arte argentino de los 60/70". *Revista Punto de Vista* N° 82, Buenos Aires, agosto de 2005 y *Revista Pensamiento de los Confines*, N° 18, Buenos Aires, Junio de 2006.
- [Longoni](#), Ana. (2008). "Arte de acción en Argentina desde 1960: (Ex)poner el cuerpo". En Deborah Cullen (Ed.). *Arte ≠ Vida. Actions by Artists of the Americas. 1960-2000*. New York, EL Museo del Barrio.
- [Richard](#), Nelly. (2011). "Lo político en el arte", Santiago de Chile, Arcis.
- [AAVV](#). "Victor Grippo". *Catálogo del Museo de Arte Latinoamérica de Buenos Aires*, 2004.
- [Giunta](#), Andrea. (2011). "Huellas, Surcos y figuras de barro. Las siluetas de Ana Mendieta", en: *Escribir las Imágenes*. Bs As, Siglo XXI.
- [Amigo](#), Roberto, "80/90/80", en: *Rosana*, revista de artes visuales, N° 87, Buenos Aires, Diciembre de 2008, pp. 8-14.
- [Amigo](#), Roberto (2013): "Hacer política con nada", en: *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*, Catálogo, MNCA Reina Sofía.
- [González](#), Valeria (2009): *Como el amor: Polarizaciones y aperturas del campo artístico en la Argentina 1989-2009*, Centro Cultural R. Rojas/CCEBA.
- Expósito, Marcelo (2013). "Activismo Artístico", en: *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*, Catálogo, MNCA Reina Sofía.
- [Carvajal](#), Fernanda: "La convulsión coliza. Notas sobre las Yeguas del Apocalipsis", en: *Ramona, Revista de artes visuales*, N° 99, Buenos Aires, Abril de 2010.
- *Laura Malosetti Costa, LOS PRIMEROS MODERNOS. ARTE Y SOCIEDAD EN BUENOS AIRES A FINES DEL SIGLO XIX*
- **Joselit, David.** *Feedback: Television Against Democracy*. MIT Press, 2007.
- **Hughes, Robert.** *The Shock of the New: Art and the Century of Change*. Alfred A. Knopf, 1980.
- **Alloway, Lawrence.** *The Arts of Pop*. 1958.
- **Breton, André.** *Manifiesto del surrealismo*. Ediciones Losada, 2006.
- **Durozoi, Gérard.** *Historia general del surrealismo*. Ediciones Siglo XXI, 1997.
- **Aragon, Louis.** *El surrealismo y la pintura*. Ediciones Séguier, 1992.

- **Shikler, Jonathan.** *Impressionism: Art, Leisure, and Parisian Society.* The University of Chicago Press, 1985.
- **Herbert, Robert L.** *Impressionism: Art, Leisure, and Parisian Society.* Yale University Press, 2001.
- **Blanning, T.C.W.** *The Romantic Revolution.* St. Martin's Press, 2011.
- **Novalis.** *Fichte's Wissenschaftslehre.* Abaris Books, 1985.
- **McGann, Jerome.** *The Romantic Ideology: A Critical Investigation.* University of Chicago Press, 1983.
- **Gombrich, E.H.** *The Story of Art.* Phaidon Press, 2006.
- **Hall, James.** *The Renaissance: A Short History.* HarperCollins, 2000.
- **Burckhardt, Jacob.** *The Civilization of the Renaissance in Italy.* Harper & Row, 1990.

- **Arte Público y Arte Colectivo** **Lacy, Suzanne.** *Mapping the Terrain: New Genre Public Art.* Bay Press, 1995.
- **Kwon, Miwon.** *One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity.* MIT Press, 2002.

ENVIAR ESTE FORMULARIO EN ARCHIVO WORD A : cultura@sociales.uba.ar