

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en: a) Pintura o d) Medios Múltiples - Plan 2014, Profesorado en Educación Plástica y Visual - Plan 2017

Seminario Optativo: La naturaleza entre el arte y la vida

Área: Licenciatura en Pintura y Profesorado en Artes Visuales. Destinado a las y los **estudiantes de segundo año en adelante**. Estudiantes de la Escuela de Antropología y Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC

Cupo: 50 participantes

Régimen de cursado: Primer cuatrimestre

Equipo Docente:

Prof. Griselda Osorio: griselda.osorio@unc.edu.ar

Prof. Invitado Dr. Gabriel Bernardello : gabriel.bernardello@unc.edu.ar

Prof. Nicolás Yovino : enzo.nicolas.yovino@unc.edu.ar

Distribución Horaria:

Teórico-prácticos: martes de 15 a 19 horas

Horario de consulta: martes de 14 a 15 horas.

PROGRAMA

Fundamentación

Este seminario abordará la relación entre la naturaleza, desde los enfoques de la biología vegetal y el arte, específicamente en las áreas del dibujo y la pintura.

Pretendemos discutir los vínculos históricos existentes entre la biología y el arte analizando reflexivamente la forma en que se construyeron los enfoques con relación al estudio y la representación de la naturaleza.

Desde las ciencias biológicas se introducirá al conocimiento y la discusión sobre la hipótesis Gaia, la cual propone la existencia de un sistema integrado entre la tierra y la

Universidad
Nacional
de Córdoba

vida. En este sentido se torna importante reconocer la extraordinaria y asombrosa

diversidad de formas de vida y la función que estos entes vivos cumplen en la totalidad de la existencia.

En el campo del arte, la preocupación por la representación de la naturaleza como forma de conocimiento de la misma ha sido permanente, el problema ha sido abordado con diferentes intencionalidades, atravesadas por los imperativos científicos y estéticos de cada momento histórico. Esto podemos observarlo desde los estudios, a partir de modelos que enlazan naturaleza y realidad, en el renacimiento, hasta las proposiciones del arte contemporáneo en los procesos artísticos del Arte Ambiental o el Bioarte, que demuestran claramente el esfuerzo por pensar los dos términos entrelazados: arte y naturaleza, que en el caso de la contemporaneidad de la pintura de paisaje adquiere una dimensión social y política, cuando pone de manifiesto el problema de la destrucción de los ecosistemas que pone en riesgo la vida toda.

Se propone un trabajo conjunto entre biología vegetal y arte para reflexionar, desde las herramientas teórico-conceptuales como así también las procedimentales particulares de la observación científica y de las metodologías del taller artístico, la relación humana con la naturaleza, con un enfoque que posibilite generar cuestionamientos entre la centralidad de la forma humana de la vida con las otras formas vivas, los otros entes que, al decir de Eduardo Khon,¹ constituyen unas *otras ontologías* existentes.

Asimismo entendemos que el conocimiento humano requiere hoy de estos cruces interdisciplinarios, porque los campos estas intersecciones abonan sensiblemente la mirada plural de los problemas que nos conciernen.

Esperamos realizar, con este Seminario Taller, un aporte sensible y concienzudo sobre la importancia de la vida vegetal con relación a su extraordinaria existencia, en términos de equilibrio vital y de belleza, entendiendo que sus vidas impactan sensiblemente en las diversas dimensiones de las nuestras, entre otras, la estética, la religiosa, en los distintos aspectos de nuestra salud, en la identidad cultural; aportando a las diferenciaciones de los territorios, etc. Su cuidado es también el que nos damos a nosotros mismos, comprendiendo así la dimensión ética de nuestra propia existencia.

Acordamos que el arte como forma de conocimiento situado, como lenguaje expresivo y comunicativo, es una potente herramienta de reflexión colectiva, tanto en los procesos individuales o grupales de producción como los de interpretación, en este sentido estamos convencidos que será una experiencia desafiante y enriquecedora tanto para los estudiantes como para los docentes participantes.

Universidad
Nacional
de Córdoba

¹ Khon, Eduardo. 2021 *Cómo piensan los bosques. Hacia una antropología más allá de lo humano.* Editorial ABYA YALA. Colección Narcosis. Argentina

Objetivos Generales

- Discutir los vínculos de la Biología con el arte y analizar reflexivamente los paradigmas de ambos campos. Reconocer las características de la vida: la unidad de sus patrones y la diversidad de sus formas y la relación entre forma y función de los seres vivos.
- Reconocer y valorar la tarea del Taller como una instancia importante de aprendizaje colectivo en el cual se cruzan conocimientos entre los dos espacios, el arte y la biología, habilitando instancias de reflexión, diálogo y concientización
- Evaluar el impacto del hombre en el equilibrio biológico y en la conservación de la naturaleza y el rol del arte en sensibilizar y concientizar a la sociedad en este impacto.
- Comprender los contenidos de las técnicas pictóricas en términos de techné, relacionándolas con las indagaciones que se proponen en torno a la naturaleza como problema y a las intencionalidades de la representación pictórica.
- Construir y desarrollar la capacidad de autoevaluación de los procesos teóricos-procedimentales realizados en el Seminario Taller a partir de la comprensión de los objetivos propuestos y sus alcances.

Unidad Nro 1:

Objetivos específicos:

- Discutir la hipótesis Gaia: la vida y la Tierra como un sistema integrado.
- Reconocer los distintos paisajes terrestres definidos por los tipos de vegetación.
- Relacionar las técnicas pictóricas y sus procedimientos con las diferentes apariencias sensibles que se intentan construir, capitalizando las experiencias realizadas en el taller y seleccionando las adecuadas a los objetivos de cada trabajo.

- Asociar y desarrollar sensiblemente los tópicos teóricos desarrollados en torno a los conocimientos provenientes de la biología con propuestas de procesos gráfico plástico.
- Elaborar un cuaderno de apuntes de dibujo en término de observaciones sensibles en el recorrido de la prospección realizada.
- Construir un proceso pictórico respondiendo a la propuesta realizada en el seminario.

Contenidos

Una aproximación a la definición de vida. La asombrosa diversidad de formas de vida y sus patrones comunes. Forma y función en los seres vivos.

El paradigma evolutivo en la formación del pensamiento moderno y su impronta filosófica, religiosa y política.

La Biología como ciencia descriptiva e integradora. La ilustración de los seres vivos como parte esencial de su estudio.

La naturaleza en el arte. Los modelos de representación de la naturaleza y su relación con al campo de la ciencia. El momento fundacional del renacimiento: el paisaje como problema específico del campo artístico.

Paisaje y pensamiento, un recorrido posible sobre esta relación. Autonomía del paisaje en la experiencia pictórica de occidente. Autonomía de la naturaleza y autonomía de la cultura: el aporte de Phillipe Descola.

El punto de partida de la observación del paisaje. La disposición del lugar en la mirada del observador. Racionalización y estetización del paisaje. Paisaje In Visu, planos de construcción en la retórica de la pintura de paisaje .Pintura y paisaje: un mundo de apariencias. Del naturalismo a la abstracción. Técnicas y procedimientos pictóricos en la experiencia sensible de la pintura de paisaje. Relación entre relato etnográfico y relato pictórico en la vivencia paisajista. Procedimientos de pintura al temple óleo y encáustica.

Observación: Se construirá a lo largo de todo el Seminario un libro de bitácora, un registro teórico escrito, dibujado y poetizado de las

diversas dimensiones y vicisitudes del viaje que realizaremos por la naturaleza vegetal entre el Arte y la Vida.

Bibliografía

- Mayr E. 2006. Por qué es única la biología. Consideraciones sobre la autonomía de una disciplina científica. Katz Editores, Buenos Aires.
- Curtis H., Barnes N. S., Schneck A. & Massarini A. 2008. Biología en contexto social. 8ª ed. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires.
- Haskell D. G. 2016. En un metro de bosque. Turner, Madrid.
- Wilson E. O. 1999. Consilience. La unidad del conocimiento. Galaxia Gutenberg, Barcelona.
- Berque A. 2009. El pensamiento paisajero. Las oleadas de la historia: paisaje y pensamiento. Edit. Biblioteca Nueva. Colección Paisaje y Teoría. Madrid
- Descola P. 2012 Más allá de la naturaleza y la cultura Edit. Amorrortu. Bs. As. Argentina
- Tassin J. 2019. Pensar como un árbol. Plataforma Editorial, Barcelona.
- Carrere, A.- Saborit, J. 2000 Retórica de la pintura. Capítulo Nro 1 : La pintura como arte, Capítulo Nro 3 La retórica de la pintura, Figuras y tropos. Edit. Cátedra. Barcelona
- Gomez Molina J. 1995 Las lecciones del dibujo Edit. Cátedra Madrid
- Khon, E. 2021 Cómo piensan los bosques. Hacia una antropología más allá de lo humano. Editorial ABYA YALA. Colección Narcosis. Argentina
- Watsuji, T. Antropología del paisaje. Clima, culturas, religiones. Ediciones Sígueme. Salamanca
- Hofmann, H 2008. La abstracción del paisaje: del romanticismo nórdico al expresionismo abstracto. Edit. Fundación Juan March
- Olabuenaga, A. 1997 De la técnica a la techné. Edit. A Parte Rei Revista de Filosofía Nro 1 .

←

Bibliografía complementaria

- Desombres B. 2001. Sagesse des arbres (textes choisis et présentés). Calmann-Lévy, Paris.
- Monod J. 1970. El azar y la necesidad. Barral Editores, Barcelona.
 - Tanizaki, J 2001 El elogio de la sombra. Edit. Siruela
 - Souriau E. 2022. El sentido artístico de los animales. Cactus, Buenos Aires.
 - Mauduit, F. Peluffo, V. 1886 El jardinero ilustrado Edit. Departamento de Agricultura Argentina.

Unidad Nro 2

Objetivos:

- Comprender el rol de las plantas en la Tierra, tanto en los ecosistemas y como en nuestra vida y en la sociedad.
- Conocer especies nativas de la argentina y en particular de la zona serrana de la provincia de Córdoba.
- Recortar sensiblemente un espacio particular de la totalidad del paisaje construyendo una composición in situ.
- Relacionar los aprendizajes provenientes de la biología con la representación propuesta, en términos de naturalismo, abstracción y simbolización.
- Reflexionar y valorar sensiblemente la delicada existencia de las entidades vegetales a través de la prospección de un área determinada de flora autóctona serrana cordobesa.

Contenidos

El rol de las plantas en la Tierra y su significado en los ecosistemas, en nuestra vida y en la humanidad. Las comunidades vegetales como definitorias del paisaje: un acercamiento con las de nuestro país y en particular con las de las sierras de Córdoba.

El trabajo de prospección en la observación de la vida vegetal: recorrido por un territorio serrano de la Pcia de Córdoba. Construcción de un herbario. Representación gráfico –plástica de las plantas serranas observadas.

El recorte de la mirada: el paisaje dentro del paisaje: paisaje In situ. Representación de las particularidades sensibles de la naturaleza vegetal observada: la noción de apariencia. Apariencia y techné como forma de razón crítica, como episteme.

Alternativas procedimentales de representación. Procedimientos de pintura a la acuarela. Los cánones de la pintura taoísta su vinculación con una mirada particular de la naturaleza.

Desde las entidades vegetales observables a simple vista a los procedimientos de observación microscópica. El trabajo de observación en el laboratorio.

La vida vegetal bajo la lupa: de imágenes naturalistas a la abstracción orgánica de las células.

Bibliografía

- Coccia E. 2017. La vida de las plantas: Una metafísica de la mixtura. Miño y Dávila, Buenos Aires.
- Mancuso S. 2020. La nación de las plantas. Galaxia Gutenberg, Barcelona.
- Eynard C., Ashworth L. & Calviño A. 2020. Cultivo de plantas nativas. Propagación y viverismo de especies de Argentina Central. Ecoval, Córdoba..
- Báez J. 2016. Canto a los árboles de Córdoba. Ecoval-Museo Botánico, Córdoba.
- Han B. C. 2019. Loa a la tierra: un viaje al jardín. Herder, Buenos Aires.
- Racionero, L. 1983 Textos de estética taoísta. Introducción. Pintura: Ensayo sobre pintura paisajística Edit. Alianza. Barcelona.
- Cheng, F. 2016 Vacío y plenitud Edit Siruela Madrid
- Baez, J. 2016 Canto a los árboles de Córdoba Guía de reconocimiento Edit. Ecoval-Museo Botánico de Córdoba

Bibliografía complementaria

- Cheng, F. 2012 Cinco meditaciones sobre la belleza Edit. Siruela Madrid
- Maeterlinck. M 1940 La inteligencia de las flores. Edit. Tor Argentina

- Demaio, P. Karlin, U, Medina, M. 2002 Árboles nativos del centro de Argentina. Edit. L.O.L.A. Argentina
- Valla, J. 1977 Manual para el cultivo de las plantas Edit. Hemisferio Sur Argentina

Unidad Nro 3

Objetivos específicos

- Evaluar el impacto del hombre en el equilibrio biológico y en la conservación de la naturaleza.
- Reflexionar sobre el rol del arte en la sensibilización y concientización de la sociedad con relación al impacto irreversible de las acciones desarrollistas sobre la naturaleza.
- Conocer el trabajo interdisciplinario del Arte Ambiental y el Bioarte.
- Construir procesos visuales con el enfoque crítico que se propone entre la biología y el arte.

Contenidos

El hombre como factor decisivo, como perturbador del equilibrio biológico y generador de la destrucción de la naturaleza. El papel del arte y de los artistas en su contribución a la sensibilización y concientización de la sociedad sobre este impacto irreversible.

Las búsquedas de un enfoque estético y artístico centrado en el respeto y la integración humana con la naturaleza.

La naturaleza asediada en la pintura de paisaje contemporánea. El paisaje crítico: imagen del cuestionamiento de la centralidad de la vida humana.

Las preocupaciones y manifestaciones del Arte Ambiental: arte ecológico, arte povera y land art. Bioarte: El interés por difuminar los límites entre la ciencia y el arte. La producción de un arte que “nace de la tierra”.

Bibliografía

- Naranjo F. 2012 El paisaje, un concepto útil para relacionar estética, ética y política. Edit. Revista electrónica de Geografía y ciencias sociales. Vol. XII, Nro 407. Univ. Barcelona
- Diamond J. 2020. Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Edit. Debate, Barcelona.
- Lovelock J. 1992. Gaia, una ciencia para curar el planeta. Integral, Barcelona
- Bovet P. y otros. 2008. El Atlas del medio ambiente. Amenazas y soluciones. Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Stubrin, L. 2020 Bioarte: poéticas de lo viviente. Ediciones EUDEBA
- Mateweck , N. 2010 El bioarte y los problemas de su definición. Revista Arte e investigación Año 13. Nro 7. Facultad de Bellas Artes Univ. Nacional de La Plata.
- Ruiz, C. 2014 Arte medioambiental y ecología: Elementos para una reflexión crítica Fac. de Bellas Artes. Revista Arte y políticas de identidad. Vol 10 Univ. Del País Vasco. España

Bibliografía complementaria

- López del Rincón D. 2014 Contextualización histórico-artística de las relaciones entre arte, biología y tecnología. Edit. Universidad de Barcelona

Propuesta Metodológica

Los docentes a cargo del dictado del Seminario reconocen el desafío de elaborar una propuesta de enseñanza de este espacio curricular en cruce: entre la Biología y el Arte.

En este sentido se trabajará con clases de exposición teórica articuladas con prácticas propias de los dos campos de conocimiento: la observación científica a partir de la prospección y del trabajo en el laboratorio y la estética, basada en la experiencia sensible orientada por conceptos nodales de la educación de la mirada. Se trabajará asimismo a partir de la lectura-debate de documentos teóricos y su relación con las

propuestas prácticas en términos de crítica reflexiva y propositiva a partir de la escritura y los procesos de construcción pictórica. Se construirán grupos de discusión y producción. Estas opciones metodológicas implican necesariamente una dinámica de Taller. El Taller permite revelar dimensiones constitutivas de ambos tipos de conocimiento, ya que supone un ejercicio de observación, conocimiento y experimentación, en un ámbito de participación colectiva, lo cual implica la problematización, la generación de interrogantes, discusiones y diálogos que enriquecen la producción, en el caso del presente Seminario, de un proceso pictórico acompañado de una argumentación escrita sustentada en los conocimientos que se fueron construyendo a lo largo del cuatrimestre.

Criterios de Evaluación:

Los criterios de evaluación están relacionados con los objetivos que cada trabajo práctico y de desarrollo teórico presuponen. Estos objetivos estarán presentes en las guías correspondientes para conocimiento de las y los estudiantes en el momento de la presentación de los contenidos y con anterioridad al momento de la evaluación. Es importante señalar que las y los estudiantes deberán, al momento de la evaluación final, conocer los objetivos del trabajo propuesto. Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnose>).

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Promoción Se requiere para la promoción del Seminario: asistencia al 80 % de las clases teórico-prácticas. Presentación del 80 % de los trabajos prácticos. Aprobación de los parciales con nota mínima de 7/ (siete).

En el caso de los estudiantes trabajadores, se adecua al régimen particular del mismo.

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

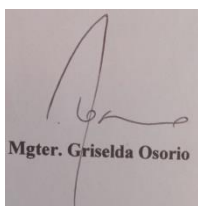
Regularidad: Se requiere la preparación de un proceso pictórico que dé cuenta de por lo menos cuatro problemas nodales del programa del Seminario. Asimismo el escrito de un ensayo de seis carillas, formato A4, interlineado, letra Times New Roman 12, que explique lo realizado articulando las herramientas teóricas pertinentes. Debe ser entregado a los docentes una semana antes de la fecha de examen.

Libre: Se requiere la preparación de un proceso pictórico que dé cuenta de por lo menos cuatro problemas nodales del programa del Seminario. Asimismo el escrito de un ensayo de seis carillas, formato A4, interlineado, letra Times New Roman 12, que

explique lo realizado articulando las herramientas teóricas pertinentes. Esto se expondrá el día del examen frente al tribunal designado en su oportunidad.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Actividad	Me s1	Me s2	Me s3	Me s4
Unidad I	X	X		
Unidad II		X	X	
Unidad III				X

Mgter. Griselda Osorio