

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

PROGRAMA. CONTENIDOS MÍNIMOS

MATERIA ELECTIVA

Asignatura: **Arte Precolombino**
Promoción: **Examen final**

Cursado: **Cuatrimestral**
Carga horaria: **60 horas**

Presentación:

La materia propone la investigación, sistematización estético-pedagógica y la divulgación del diseño y arte visual precolombino. Para una total aprehensión del fenómeno artístico amerindio se interdisciplinará lo estético-filosófico y lo histórico.

Objetivos:

Desarrollo de una hermenéutica, sistemática y panamericana del diseño, proyectivo y fáctico, habido en la América antigua por más de tres mil años.

Reflexionar a partir de una metodología crítico-teórica de las estructuras morfológicas, estéticas y funcionales, de aquel acervo de creatividad proyectual.

Contenidos:

Descripción iconográfica paradigmática histórica.

Interpretación iconológica en cuanto a sus fundamentos: *el Por qué expresivo, el Para qué, finalidad, y el Cómo fáctico, estético y plástico. Sus Sistemas Compositivos, Géneros Plásticos, Modos Estéticos, Estilos Morfológicos y Técnicas.*

El diseño como pensamiento visual metafísico: *Mitos, Deidades, Signos, Ideografías, Símbolos Cósmicos.*

El diseño como creación ceremonial y de adorno.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERAS de DISEÑO GRAFICO, INDUSTRIAL e INDUMENTARIA y TEXTIL

Asignatura: *Arte Precolombino*
Cátedra: *Sondereguer*

Año:
Curso 2do. Cuatrimestre

FUNDAMENTOS Y OPERATIVIDAD DE LA CATEDRA SONDEREGUER
ARTE PRECOLOMBINO

POSTULADOS

*PARA LA INVESTIGACION, LA SISTEMATIZACION ESTETICO-PEDAGOGICA
Y LA DIVULGACION DEL ARTE VISUAL PRECOLOMBINO*

PARA LA INTEGRACION INTERDISCIPLINARIA CON LO HISTORICO

PARA UNA TOTAL APREHENSION DEL FENOMENO ARTISTICO AMERINDIO

1- CREAR, una Teoría Crítica General, como estructura filosófica y operativa, para una metodología de lo morfoespacial y lo estético-plástico: una **hermenéutica iconográfica descriptiva e iconológica interpretativa**.

2- CONSIDERAR, con criterio panamericano, las épocas y sus etnias y, en particular, a las culturas hegemónicas, creadoras de morfologías propias.

3- INVESTIGAR, lo Mítico-Religioso, Ideográfico, Signal-Semiótico, Astronómico-Matemático, Cósmico, Cosmogónico y lo Estético-Plástico y, en qué medida son fundamentos gestores de sus contenidos expresivos y semiológicos de una *Estética Sagrada* de tal obra de culto plástica.

4- REALIZAR, los análisis geométricos para desocultar la *Geometría Sagrada* que reguló los cánones morfoproporcionales de carácter ideológico, espacial, estilísticos y cromáticos de sus diseños aplicados a los *Géneros Plásticos*.

5- ESTABLECER, de acuerdo con una concepción filosófica integral, aún hoy no desarrollada, que tal obra de culto histórico-antropológica, es simultáneamente, mística y estético-plástica, o sea, una expresión visual ontometafísica que desoculta el Ser y su inmanencia poética.

6- PROMOVER, la divulgación, enseñanza y comprensión de tal expresión visual, para la justa memoria y vigencia, de la trascendente y colosal obra creativo-místico-estética del ancestral espíritu americano.

7- INSTITUIR, dentro del marco de la Cátedra de grado o de cursos similares las áreas correspondientes para tales objetivos: de *Formación docente* y de *Investigación*.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERAS de DISEÑO GRAFICO, INDUSTRIAL e INDUMENTARIA y TEXTIL

Asignatura: *Arte Precolombino*
Cátedra: *Sondereguer*

Año. _
Curso 2do. Cuatrimestre

DE LOS FUNDAMENTOS: RAZON Y PRINCIPIOS DE LA CATEDRA

Esta propuesta de praxis, compendia más de tres lustros de investigación histórica, mítica, semiológica y estética sobre el arte visual precolombino. Tal obra, tanto de culto como profana, **plásticamente consumada**, fue el puente comunicante entre el hombre y su cosmos, **mágicamente interpretado**; entre su existencia terrenal y lo metafísico, **míticamente conformada**.

El arte de Amerindia involucra un vasto complejo de conceptos normativos pero, al unísono, es expresión: una poíesis metafórica de una cosmovisión mítico-religiosa. De esta manera, se sucedieron por más de treinta siglos, diseños de toda índole, pensamientos visuales plasmados en *dibujos, pinturas, esculturas, cerámicas, textiles, orfebrerías y arquitecturas* que, a menudo, presentan una fusión conceptual *arquitectónico-escultórica*.

Esta colosal realidad estética, **aún sin una valoración desarrollada sobre su entidad metafísica**, es un cabal exponente del trascendente talento, visual y técnico, de las altas culturas amerindias. Es una incontrastable prueba de prístina lucidez sobre la expresión plástica de uno de los momentos históricos más fecundos y sensibles de la humanidad. Su profundidad ontológica y su envergadura estético-filosófica es similar a las de las altas culturas orientales o europeas.

Tal realidad, que esta Cátedra pretende mostrar, es una prueba más de que la expresión poética humana, cual inmanencia del Ser, reconoce una sola patria: el planeta. Todavía persiste, en los estudios de la América antigua, una intención generalizada de visión parcial y positivista para analizar los descubrimientos. Esto es así, puesto que únicamente se investiga desde los ángulos antropológico, histórico y etnográfico. *¿Si sólo así se hubiera encarado, qué comprensión integral tendríamos de la magnitud espiritual filosófico-estética, como compendio ontológico trascendente, de Egipto, Grecia o el Renacimiento?*

Tal actitud, de recalcitrante persistencia, revela **desinterés por la expresión como volición esencial del Ser y su inmanencia poética**. Para este tipo de estudio la obra artística es sólo un elemento histórico más, como una punta de flecha o un metate; sólo un *artefacto* (como ellos lo llaman) que posibilita la configuración de un modelo de sociedad, exclusivamente pragmática y parcial, en una determinada época. El conflicto anticientífico que genera este criterio surge, no porque se investigue con esa intención, sino porque no se considere de interés preocuparse por desarrollar investigaciones estético-filosóficas interdisciplinarias con la antropología y la historia. Los escasos intereses con intención estética sobre el arte amerindio los han propuesto escasos investigadores pero sin haber aportado una teoría para fundamentar una sistematización pedagógica, una hermenéutica.

Por otra parte, tampoco sería correcto continuar con el enfoque puramente nacionalista que todavía prima en los estudios antropológicos de cada país americano. Este es un criterio mezquino, parcial y anticientífico por ser cerrado. Amerindia fue un todo, una civilización neolítica, de gran desarrollo agrario, con mitos y rituales semejantes, con numerosas culturas de autóctonos diseños morfoespaciales y cromáticos. De allí, la necesidad de una teoría que indague Fundamentos y Contenidos, Géneros Plásticos, Modos Estéticos y Estilos. De allí la necesidad de una Cátedra que establezca los principios de una praxis para desarrollar una plausible y coherente aprehensión del fenómeno.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERAS de DISEÑO GRAFICO, INDUSTRIAL e INDUMENTARIA y TEXTIL

Asignatura: *Arte Precolombino*
Cátedra: *Sondereguer*

A1
Curso 2do. Cuatrimestre

Lo poco que hemos podido rastrear, como supuesto "análisis estético", se refiere a simples y obvias descripciones iconográficas. Casi ni una palabra de el Por qué, el Para qué y el Cómo fáctico estético. Ni una palabra sobre determinar Geografías y Geometrias Sagradas, Sistemas Compositivos, Tipos de obras, Espacialidad, etc. Ni una palabra bregando por una estructura operativa para una metodología sistemático-didáctica de lo plástico-estético: una hermenéutica que desoculte e intente comprender la trascendencia ontometafísica y expresivo-poética de Amerindia. Ni una palabra sobre estudios interdisciplinarios: histórico-antropológicos y estético-filosóficos.

Diremos además, que las importantes motivaciones plásticas de las culturas amerindias fueron múltiples y complejas; míticas, religiosas, políticas, semióticas, astronómicas, militares y económicas. Las obras culto-artísticas así lo prueban: son el efecto de aquellas causalidades.

Lo mítico-cósmico, lo religioso-ceremonial, lo ideográfico, lo signal-semiótico lo astronómico, lo cósmico y lo estético-plástico nunca han sido, para ninguna cultura del planeta, "*consideraciones secundarias*" como algunos obsecados pretenden. Son la estructura ideológica de un sistema de elaborados pensamientos; de conceptuales razones sustanciales de aquel acaecer americano; son el Ser de aquellos pueblos plasmado en tales obras. El arte de Amerindia es un hecho de metafísica magnitud que trasciende su tiempo y lugar, sublimando todas las temáticas que trata: así nos llegó la volición de sus creadores. Como todo Diseño conceptual, producto de una compleja abstracción y de una secular elaboración intelectual y expresiva, transgrede la mediocridad de muchos y, con opiniones que caracterizan su ignorancia, desprecian los estudios estéticos de tal obra.

Esta teoría y praxis iconografico-iconológica, pretende continuar un camino iniciado hace quince años y considera haber sentado una base interpretativa como génesis de futuras reinterpretaciones. Ninguna obra de arte se agota con la intuición y percepción analítica de un individuo, teoría o época. El arte de la América antigua es polifacético; posee, como toda expresión humana, variados aspectos de posibles interpretaciones lógicas; su entrañable verdad es probable que nunca la develemos totalmente. No obstante, *sabiendo que viajaremos alrededor* de esa esplendente obra, debemos intentar conocer aquella estética y su ética.

Buenos Aires marzo 2002
Prof. César Sondereguer

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERAS de DISEÑO GRAFICO, INDUSTRIAL e INDUMENTARIA y TEXTIL

Asignatura: *Arte Precolombino*
Cátedra: *Sondereguer*

Año: 2002
Curso: 2do. Cuatrimestre

TEMARIO 2002

CLASE 1 PRESENTACION DE LA CATEDRA

Tema 1: Marco teórico. Iconografía – Iconología

Tema 2: Conceptos ideológicos: MITICO-RELIGIOSOS,
COSMICOS Y ESTETICOS de los diseños visuales

CLASE 2 FUNDAMENTOS Y CONTENIDOS

Tema 3: Principios particulares del arte visual amerindio
EL POR QUÉ - EL PARA QUÉ - EL CÓMO

Tema 4: Ideología generativa de los diseños plásticos
MITICO-RELIGIOSA - IDEOGRAFICA - COSMICA
SIGNAL-SEMIOTICA - ESTETICO-PLASTICA
ASTRONOMICO-MATEMATICA - COSMOGONICA

CLASE 3 FUNDAMENTOS Y CONTENIDOS

Tema 5: Clasificación iconográfica
CONCEPCION - PENSAMIENTO VISUAL
GENEROS PLASTICOS - MODOS ESTETICOS
Teoría de los ESTILOS plásticos
GEOMETRIA SAGRADA
MORFOPROPORCIONALIDAD

CLASE 4 EL DISEÑO: PENSAMIENTO VISUAL METAFISICO

Tema 6: MITOS - DEIDADES - SIMBOLOS COSMICOS
Animales arquetípicos: FELINO - SERPIENTE - AVE
Animales varios Simbiósisis zoohumanoides

CLASE 5 EL DISEÑO GRAFICO COMO SIGNO SEMIOTICO

Tema 7: GLIFOS - SELLOS - PALLARES - TOCAPOS
Visión analógica. CODICES

CLASE 6 EL DISEÑO DEL COLOR: EXPRESION Y SIMBOLO

Tema 8: EL COLOR COMO EXPRESION

Primarios / Secundarios - Blanco / Negro / Cálidos / Fríos
Paletas: Contraste / Pasaje - Preferencias cromáticas
Intensidad / Enmarcado / Línea muerta
Composición / Equilibrio
PINTURA - Mural - Códice - s/cerámica

Tema 9: EL COLOR COMO SIMBOLO - Centro y cardinales

CLASE 7 EL DISEÑO: TEXTIL E INDUMENTARIA

Tema 10: El Diseño Textil

Técnica: TELA - REPS - GASA - PLUMARIA
BORDADO - TEÑIDO - PINTADO

Tema 11: Tipos de indumentaria

CLASE 8 EL DISEÑO CEREMONIAL Y UTILITARIO

Tema 12: CERÁMICA Tipos de vasijas ceremoniales
Estética: Análisis de obras

CLASE 9 EL DISEÑO CEREMONIAL Y DE ADORNO

Tema 13: ORFEBRERÍA Técnicas: LAMINADO - REPUJADO.
FUNDICION - SOLDADURA - MARTILLADO
Estética: Análisis de obras: Colombia - Perú - México

CLASE 10 EL DISEÑO MITICO-MORFOESPACIAL

Tema 14: ESCULTURA Técnicas: TALLADO - MODELADO
INCISION - RELIEVE - TRIDIMENSION - LAPIDARIA
Estética: Análisis de obras

CLASE 11 EL DISEÑO MITICO-MORFOESPACIAL

Tema 15: ARQUITECTURA Centro de Culto - Ciudad - Tumba
Observatorio astronómico
Arquitectura-Escultórica
Estética: Análisis de obras

PAUTAS DE ESTUDIO Y EVALUACION

1. Criterios generales para el desarrollo curso

- *Primer acercamiento a las culturas precolombinas para hacer conocer los nuevos conceptos.*
- *Conocimiento de las altas culturas amerindias –historia y cronología–y sus diseños plásticos concebidos como obra de culto comunicante, respondiendo a necesidades místicas y de acuerdo con cánones estéticos propios de cada cultura.*
- *Aplicación de los conocimientos adquiridos para concebir nuevos emprendimientos pedagógicos.*
- *Debates sobre lo histórico político y estético artístico.*

2. Conceptos de evaluación del Trabajo Práctico

- *Conocer la hermenéutica del curso para el análisis, clasificación y crítica de la obra visual amerindia.*
- *Realizar una monografía donde se apliquen los nuevos conceptos adquiridos.*

Temario

- Síntesis histórica general de las culturas y sus vocaciones estéticas.*
- ¿Cuáles son los fundamentos mitológicos y estéticos de los diseños amerindios?*
- Principios generadores de la obra de culto plástica.*
- Clasificación iconográfica.*
- Desarrollo de un tema, elegido por el alumno, aplicando los conceptos estudiados.*

Reglamento del curso

Asistencia requerida: 80 % de doce clases teóricas.

Porcentaje de trabajos prácticos: 100 %.

Titular	César Sondereguer
Docentes	Luis Rosales / Cargo: JTP / Julián De Falco / Ayu. 1º Dis. Gráfico Flavia Volpe / Ayu. 1º Dis. Indum. y Textil

Guía del Trabajo Práctico

A - Monografía: tema libre

Desarrollo de un tema libre referido a lo amerindio, elegido por el alumno o el grupo de alumnos.
Se aplicará la terminología estudiada.

B - Cuadros sinópticos

Cuadro de fundamentos ideológicos y cuadro de fundamentos estéticos.

Modo de entrega

Para Diseños Industrial y Textil / Indumentaria: monografía individual.

Para Diseño Gráfico: monografía en grupo.

Carpeta A4 con rótulo: Carrera / Cátedra / Docente / Curso / Alumno - s / Año.

Monografía: texto doble espacio. Cuerpo 10. Máximo 5 carillas, simple faz.

Cuadros: uno por carilla.

Bibliografía consultada: una carilla.

Pre entrega: 11 de setiembre. Mínimo: tema y punteo de la monografía.

Entrega: 23 de octubre.

Trabajo Práctico N° 1 Para las tres carreras.

Pieza gráfica: mapa de América, desde el sur de Norteamérica hasta el Noroeste argentino.

Ubicar las culturas hegemónicas mostrando:

- a- Ubicación geográfica: altas culturas y su extensión territorial
culturas medias y su sitio principal.
- b- Período de auge.
- c- Colocar el diseño que se considere más representativo del Género Plástico
en que se destacó cada cultura.

Modo de entrega

- Grupo de tres personas.
- Tamaño doble oficio con rótulo.
- Entrega 11 de setiembre.

Trabajo Práctico N° 2

A. Esquicio a realizarse en el taller. Para las tres carreras.

- Partiendo de cinco diseños, cuatro correspondientes al T.P. más un diseño Abstracto: Geométrico elegido por el grupo. Analizar los procesos morfológicos que definieron su configuración. Para el análisis se tomará como referencia la clasificación de Estilos y sus definiciones del Marco Teórico.
- *Modo de entrega:* material y técnica a elección, sobre soporte 50 X 70 cm.
- *Fecha del esquicio:* 18 de setiembre.

B. Reelaboración Para Dis. Gráfico e Industrial.

- Según las zonas asignadas a cada grupo por los docentes, hacer las operaciones morfológicas necesarias para: partiendo de uno de los Estilos primarios arribar a otro de acuerdo con el siguiente cuadro:

de Figurativo: Naturalista	a Figurativo: Idealista
de Figurativo: Idealista	a Abstracto: Figurativo
de Figurativo: Idealista	a Abstracto: Geométrico
de Abstracto: Figurativo	a Abstracto: Geométrico

De cada una de las soluciones dar dos versiones, trabajando con los Estilos secundarios sin repetir los pares.

- *Modo de entrega:* en cuatro paneles de 22 cm. de ancho por 84 cm. de largo. Técnica a elección. Cada panel tendrá tres módulos de 22 X 28 cm:

1° panel, diseño del cual se parte, cultura a la que pertenece, Género Plástico y Estilos primarios y secundarios.

2° y 3° paneles, variantes realizadas por el grupo, aclarando los Estilos primario y secundario de cada una de las soluciones.

Pre entrega: 30 de octubre. *Entrega:* 6 de noviembre.

C. Aplicación.

- **Para Diseño Gráfico:** diseño bidimensional. Diseñar una aficheta, tamaño oficio.
Tema: Muestra itinerante o ciclo de conferencias. Elegir tema, lugar y fecha.
- **Para Diseño Industrial:** diseño tridimensional. Diseñar un objeto. Elegir función.
Entrega: 6 de noviembre.

B. Reelaboración. Para Diseño de Indumentaria y Textil.

- Según las zonas asignadas a cada grupo por los docentes hacer las operaciones morfológicas necesarias para: partiendo de uno de los Estilos primarios arribar a otro de acuerdo con el siguiente cuadro:

de Figurativo: Naturalista	a Figurativo: Idealista
de Figurativo: Idealista	a Abstracto: Figurativo
de Figurativo: Idealista	a Abstracto: Geométrico
de Abstracto: Figurativo	a Abstracto: Geométrico

De cada una de las soluciones dar dos variantes cromáticas opuestas, una respetando la paleta original. Las soluciones estarán insertas en una trama que puede respetar o no las características compositivas de la cultura elegida.

Modo de entrega: en ocho paneles de 50 X 70 cm.

Los diseños se presentaran:

1º panel, diseño del cual se parte, cultura a la que pertenece, Género Plástico y Estilos primarios y secundarios.

2º panel, las variantes realizadas por el grupo.

Pre entrega: 30 de octubre. *Entrega:* 6 de noviembre.

C. Aplicación.

Para Diseño de Indumentaria: aplicar una de las soluciones a una indumentaria actual o amerindia.

Para Diseño Textil: aplicar una de las soluciones en un ambiente.

Entrega: 6 de noviembre.

	Fecha	T E O R I C A S	P R A C T I C O S
1	7 - 8	Marco Teórico Conceptos Ideológicos	Presentación T. P. Explicación monografía y T. P. 1
2	14 - 8	Principios generales Ideología generativa	Corrección T. P. 1: mapa Elaboración cuadro: fundamentos ideológicos
3	21 - 8	Clasificación iconográfica	Debate - Corrección T. P. 1: mapa Elaboración cuadro: fundamentos estéticos
4	28 - 8	Mitos - Deidades Símbolos cósmicos	Corrección T. P. 1: mapa
5	4 - 9	Diseño gráfico como signo semiótico	Corrección T. P. 1: mapa
6	11 - 9	Diseño del color	Entrega T. P. 1 Pre entrega: monografía Explicación T. P. 2
7	18 - 9	E S Q U I C I O	E N T A L L E R
8	25 - 9	Diseño textil e indumentaria	Devolución esquicio Corrección T. P. 2
9	2 - 10	Diseño como invención utilitaria: cerámica - piedra- metalurgia	Corrección T. P. 2
10	9 - 10	Diseño ceremonial y adorno: orfebrería	Corrección T. P. 2
11	16 - 10	Diseño morfoespacial: escultura	Enchinchada general
12	23 - 10	Diseño morfoespacial: arquitectura	Entrega monografía corrección T. P. 2: diseños y aplicación
13	30 - 10	P R E E N T R E G A	T. P. 2
14	6 - 11	E N T R E G A	F I N A L
	20 - 11	L E V A N T A M I E N T O	D E A C T A S

Bibliografía

MARCO TEORICO CEADIG 1996

ARTICULOS DEL TITULAR Selección CEADIG 1996

Artículos del titular en *Arte al Día*, *SUMMA*, etc.

César Sondereguer

Colección *Amerindia Arte*

ESTETICA AMERINDIA Editorial eme Buenos Aires 1997

DISEÑO PRECOLOMBINO - Catálogo Corregidor Buenos Aires 1998 / Gili. España 2000

CIVILIZACION AMERINDIA - Tipología histórico plástica Coautor Carlos Punta Corregidor 1998

ARQUITECTURA PRECOLOMBINA - Catálogo Corregidor Buenos Aires 1998

AMERINDIA Introducción a la Etnohistoria y las Artes Visuales Precolombinas
Coautor Carlos Punta Corregidor Buenos Aires 1999

ARTE COSMICO AMERINDIO 3000 años de Conceptualidad, Diseño y Comunicación
Corregidor Buenos Aires 1999

SISTEMAS COMPOSITIVOS AMERINDIOS Morfoproporcionalidad
EL CONCEPTO ARQUITECTONICO-ESCULTORICO EN AMERINDIA
Corregidor. Buenos Aires 2000

CERAMICA PRECOLOMBINA - Catálogo Coautor Mirta Marziali Corregidor 2001