

CICLO LECTIVO 2014

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA y (CÁTEDRA)

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES III

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE

LICENCIATURA Y PROFESORADO EN ARTES PLÁSTICAS (PLAN 2006)

Año en que se dicta, según el plan de estudios, especificando las correlativas necesarias para su cursada y aprobación.

Tercer año.

Asignaturas correlativas precedentes HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES II

MODALIDAD DEL CURSO

Cuatrimestral (Primer cuatrimestre)

SISTEMA DE PROMOCIÓN

DIRECTA / INDIRECTA / LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL

4 horas, 2 de teórico y 2 de práctico.

PROFESOR A CARGO María de los Ángeles de Rueda, Titular

EQUIPO DOCENTE

Mariela Alonso
Fabiana di Luca
Claudia Lorenzo
Magdalena Perez Balbi
Andrea Ruzzi
Axel Ferreyra alumno adscripto

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN

Esta materia contempla tanto la evaluación continua como la producción resultante. Así, en cada trabajo se evalúan:

- capacidad para la resolución de la consigna
- adecuación de estructura y contenidos
- presentación en tiempo y forma.

Cursada por Promoción Directa

- 80% asistencia a teóricos (un encuentro semanal de dos horas).
- 80% asistencia a prácticos (un encuentro semanal de dos horas).
- 1 parcial aprobado con notas entre 10 (diez) y 6 (seis).
- 100% trabajos prácticos entregados y aprobados.
- 1 trabajo final, aprobado con notas entre 10 (diez) y 6 (seis).

Cursada por Promoción Indirecta (BTP y Examen Final)

- 80% asistencia a teóricos (un encuentro semanal de dos horas).
- 80% asistencia a prácticos (un encuentro semanal de dos horas).
- 1 parcial aprobado con notas entre 6 (seis) y 4 (cuatro).
- 100% trabajos prácticos entregados y aprobados.
- 1 trabajo final, aprobado con notas entre 6 (seis) y 4 (cuatro).

Condiciones para alumnos libres

- sobre programa vigente, examen escrito y oral, nota mínima 4.

CONTACTO ELECTRÓNICO: visuales3@fba.unlp.edu.ar

SITIO WEB (*SI LO HUBIERE*): www.fba.unlp.edu.ar/visuales3

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Esta asignatura se fundamenta en una serie diacrónica y sincrónica. Sucede a la historia de las artes en la Antigüedad, Medioevo y en la primera Modernidad para abordar el desarrollo de las artes visuales en la denominada Segunda Fase de la Modernidad.

En el periodo que va desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1940 se pueden estudiar y apreciar una serie de factores artísticos y extra-artísticos que generan cambios en la conformación del campo plástico; estilos, géneros, movimientos y tendencias que cierran la etapa del Antiguo Régimen y abren otra, la de un sistema del arte moderno, republicano, burgués con profundas transformaciones de temas, motivos, procedimientos y materiales en sincronización con los cambios sociales y tecnológicos del periodo.

El camino hacia las vanguardias históricas se ve atravesado por múltiples factores en el arte europeo y también en el latinoamericano y argentino. Abordar las propuestas utópicas de las vanguardias y las posibles respuestas a las relaciones de poder, entre las culturas centrales y las periféricas, es algo esperado. La propuesta de la cátedra consiste en abordar estos problemas a partir de la puesta en común de nociones y herramientas para analizar las artes visuales en relación con otras prácticas culturales en el marco de la modernidad.

Proponemos clases dinámicas y participativas para construir una base de trabajo e intercambio que pueda traspasar la información histórica y la teoría pura, hacia una reflexión y aplicación sobre la producción artística contemporánea.

OBJETIVOS:

General

- Aplicación de herramientas metodológicas para la comprensión de la modernidad artística, los estilos y problemas centrales de temas, implicancia social, tecnológica y estética.

Específicos

- Comprender los emergentes artísticos y culturales de la modernidad de la segunda mitad del siglo XVIII y el desarrollo en el XIX y principio del XX junto a la crisis del paradigma representacional.
- Comprender el desarrollo del campo artístico en Argentina y Latinoamérica durante el siglo XIX y la búsqueda de la síntesis entre vanguardia y regionalismo en las primeras décadas del Siglo XX.
- Establecer criterios para analizar las artes visuales en relación con otras prácticas culturales en el marco de los procesos de transformación moderna de las sociedades europeas y americana.

MODALIDAD y CARGA HORARIA SEMANAL

Cuatrimestral (Primer cuatrimestre), 4 horas semanales, 2 de teórico y 2 de práctico.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

- Las Artes visuales en la Modernidad: Europa y Latinoamérica (Argentina). (1780-1950)
- Los estilos artísticos, movimientos y géneros: el Rococó, la dialéctica clásica- romántica, naturalismo, realismo, impresionismo- postimpresionismo, simbolismo, vanguardias históricas.
- El campo artístico en Argentina: pintores viajeros, ciclo nacional y realismo, el arte en el centenario, modernismos y búsqueda de raíces: muralismo mejicano, antropofagia brasileña, indigenismo peruano, Modernistas y arte político en Argentina
- Herramientas metodológicas en torno a nociones como: géneros, estilos, intertextualidad, desplazamiento de temas y transformación de procedimientos y materiales.

ESPECÍFICOS

Unidad 1: Arte, Revolución y Modernidad. La modernidad y sus emergentes en los siglos XVIII y XIX y la conformación del sistema artístico. La dialéctica clásica - romántica. Arte, revolución e historia. Romanticismo y romanticismos en el Arte: renovación de Temas. El Naturalismo: Corot y La Escuela de Barbizón. El Realismo Social: Daumier, Courbet. y las proyecciones realistas-románticas en Inglaterra, España y Alemania. Renovación de temas, tecnologías y procedimientos: el alejamiento de la representación a partir del Impresionismo y el postimpresionismo

Unidad 2: Renovación de temas, procedimientos y materiales: El ciclo de las vanguardias históricas Del historicismo a la reflexión sobre lenguaje. La caída de la Narrativa representacional. La modernidad y las rupturas estéticas-plásticas. La utopía estético-política entre 1905 y 1933. Las Vanguardias históricas: conceptualización y estrategias de producción. Fauvismo francés, Futurismo italiano, el Cubismo sus fases e internacionalización, Expresionismos en Alemania, Dada y Surrealismo, Abstraccionismos: Der Blue Reiter en Alemania, De Stil en Holanda, las vanguardias en Rusia: Suprematismo y Constructivismo. La Bauhaus en la Alemania nazi y el colorario del arte puro y la utopía moderna

Unidad 3: El arte en América Latina y las otras modernidades

El arte en Argentina durante el siglo XIX: cronistas viajeros, usos y costumbres. El Realismo social y el Academicismo a fin del siglo XIX. La conformación de un sistema institucional para el arte moderno El ciclo moderno y los regionalismos: Muralistas mejicanos. La semana de Arte Moderno en Sao Paulo y la Antropofagia. Arte político, artistas del pueblo en el Río de la Plata, Florida y la revolución plástica: Xul Solar, Pettoruti, Figari. La Escuela de Paris. Berni y el nuevo Realismo en Argentina. El Indigenismo en Perú y su proyección latinoamericana. Torres García y el Universalismo Constructivo. Surrealismos y realismos mágicos en Latinoamérica. El colorario de la vanguardia plástica latinoamericana: Arte Concreto Invención, Madí y Perceptismo en Argentina.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- AA. VV. (1999), "Arte y Sociedad", en: *Nueva Historia Argentina*. Buenos Aires, Sudamericana; tomo 1.
- AA. VV. (2003) *Vanguardias Argentinas: Mesas*, Buenos Aires, Libros del Rojas; p. 9 a 26 y 135 a 139.
- Ades, D.comp. (1990) *Arte en Iberoamérica.*, Turner, (capítulos 3 y 6).
- Argan, G.(1976) *El Arte Moderno* tomo1. Torres,
- Bürger, P. (1987) Prólogo de H. Piñón "Perfiles encontrados" y Cap. "La obra de arte vanguardista" en: *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, .
- Calinescu, M. (1996) *Las cinco caras de la modernidad*. Madrid, Cátedra, .
- Casullo, Nicolás. (1999) La modernidad como autorreflexión, en *Itinerarios de la modernidad*. Buenos aires, EUDEBA, .
- Cippolini, R. (2003) *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo. Introducción y selección de textos
- Danto, A. (1997) "Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo" en *Después del fin del arte*. Barcelona, Paidós.
- de Moraes Belluzzo, Ana María (1990) *Modernidad: Vanguardias Artísticas en América Latina*. San Pablo. Fundación Memorial de América Latina
- De Michelli, M. (1981) *Las Vanguardias Artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza, (cap. 1 y Apéndice Manifiestos)
- de Rueda, María de los Angeles, (1999) "*La nostalgia de las vanguardias: de Madí al Arte cinético*", en: www.fba.unlp.edu.ar/visuales3,
- de Rueda, M. Comp. (2003) *Arte y Utopía, la ciudad desde las Artes*, Asunto impreso, introducción
- -----2014, ficha de trabajo conceptualización de las vanguardias
- Elliott, D. ed, *Arte de Argentina 1920-1994*. (1994) Libro - catálogo, MAM, Oxford; Selección de capítulos detallados a continuación: Cap.2: Santana, R., Artistas del pueblo; Cap.3: Nanni, Encuentros en Buenos Aires; Cap. 4: Sarlo, El caso Xul Solar; Cap.5: Elliot, "Berni"; Cap.7: "Pérez Barreiro, La negación de toda melancolía. Arte Madí concreto-invencción".
- Escobar, Ticio. (1998) *Las otras modernidades. Notas sobre la modernidad artística en el cono Sur: el caso paraguayo*; p.1 a 16. disponible en <http://servidor.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Queretaro/complets/TicioEscobar.PDF>
- Fantoni, Guillermo. "Vanguardia artística y política radicalizada en los años 30: Berni, el Nuevo Realismo y las estrategias de la modernidad", en: *Revista Causas y azares*. Buenos Aires, otoño 1997, N°5.
- Francastel, P. (1998) "La destrucción de un espacio plástico" en *Sociología del Arte*. Madrid, Alianza Emecé,
- Hatje, U. (2009) "Historia de los Estilos Artísticos 2. Desde el Renacimiento hasta el tiempo presente". Madrid, Istmo.
- Muñoz, Miguel Ángel. "Los artistas del pueblo: anarquismo y sindicalismo revolucionario en las artes plásticas", en: *Revista Causas y azares*. Buenos Aires, otoño 1997, N°5.
- Muñoz, Miguel Ángel. "Los artistas del pueblo: anarquismo y sindicalismo revolucionario en las artes plásticas", en: *Revista Causas y azares*. Buenos Aires, otoño 1997, N°5.
- Nochlin, L. (1991) "La naturaleza del realismo" y "Il faut etre de son temps", en: *El realismo*. Madrid, Alianza forma,
- Schwartz, Jorge (2002) *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*. Cap: Introducción. FCE, México.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Alonso, Mariela. "Arte argentino del siglo XX. Una revisión en torno a tres problemas: figuración, invención, diversidad", en: *Catálogo - libro de la exposición "Arte argentino del siglo XX: figuración, invención, diversidad"*. Buenos Aires, UADE Art Institute, Septiembre 2010.
- Babino, Malena. "El grupo de París"; septiembre de 2007. Disponible en: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/arteargentino/02dossiers/gurpo_paris/0_1_intro.php?menu_id=32922.
- Benjamin, W. (2005) *El libro de los pasajes*, Akal
- Berman, M., (1992), *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, SXXI ed.
- Buchloh, B. (2004) "De la Factura a la Factografía", y "Ready Made, Objet trouvé, Idée Recue", en: *Formalismo e historicidad. Madrid, Akal*.
- Calabresse, O., (1994) *Cómo se lee una obra de Arte*, Cátedra,
- Cirlot, L. (1995), *Primeras Vanguardias Artísticas*, Labor.
- Clark, T.J., (1981) *Imagen del pueblo, G. Courbet y la Revolución de 1848*, GG
- de Rueda, M. y Moroziuk, L., *Análisis de obras. Métodos* (selección de textos). Ficha de cátedra.
- de Rueda, M. "Cuando el surrealismo llegó a los hogares: sueños de G. Stern", en *4º jornadas de IHAAA*, FBA. FAYU UNLP, 2005, www.fba.unlp.edu.ar/visuales3,
- Eco, U., (1992), *De los Espejos y otros ensayos, cap. Realismo/realismos*, Lumen
- Giunta Andrea, comp (2005) En *Candido Portinari y el sentido social del arte*. Siglo XXI editores Argentina
- Hernández Celiz, G, "El otro y la mirada del otro (o de cómo la mirada del otro nos transforma en un monstruo que preferiríamos no ser)", 2007. En *Documentación de Arte Contemporáneo: la Historia del Arte en Primera Persona. Nuestro viaje: El Basilisco, Avellaneda*. Inédito, 2007-2008.
- Hernández Celiz, G., "Análisis de renovaciones temáticas". Aplicación, 2009. En *En torno al tema, algunas definiciones*, De Rueda y ot. Fichas de cátedra. Unidades I y II.
- Hess, W. (1977) *Documentos para la comprensión del Arte Moderno*. Nueva Visión, (op.)
- Hobsbawn, E. (1998), *Las revoluciones Burguesas, La historia del siglo XX*, Grijalbo, col. Crítica
- Huyghe, R. (1971) *El Arte y el hombre*, tomo III. Planeta
- Huyghe, R. (1971) *El Arte y el mundo moderno*, tomos I. Planeta,
- Malosetti Costa, L. (2001), *Los primeros modernos*, FCE

ANEXOS

Importante

- La cartelera de la materia es la del Departamento de Estudios Históricos y Sociales (1º piso, frente al aula 63, Edificio Central).
- La materia cuenta con un sitio web de referencia, cuya dirección es:

www.fba.unlp.edu.ar/visuales3

- Las consultas se realizan exclusivamente en horario de clase, o a la siguiente dirección electrónica:

visuales3@fba.unlp.edu.ar

